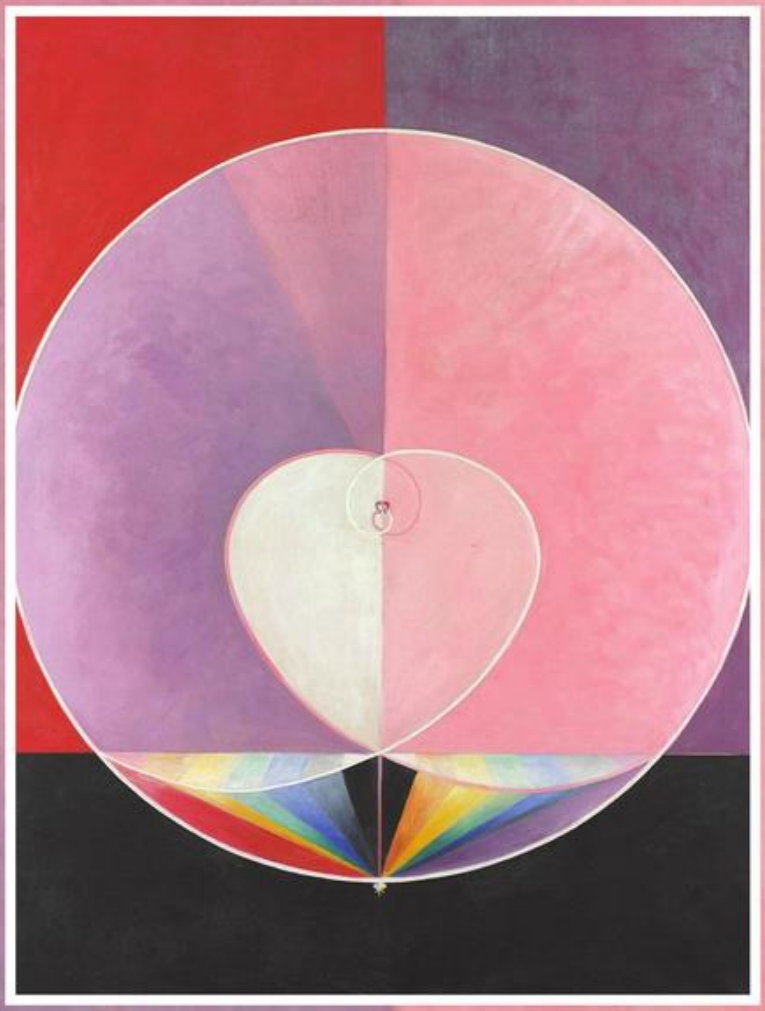
LA VIDA DE **HILMA AF KLINT**

COLORES DEL ALMA



LUCIANA PINHEIRO

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hilma af Klint

COLORES DEL ALMA

LA VIDA DE **HILMA AF KLINT**

LUCIANA PINHEIRO

ENGLISH EDITION - SÃO PAULO

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

1. Klint, Hilma af, 1862-1944 - Biografia.
2. Arte sueca - Séc. XX.
3. Arte sueca - Brasil. I. Título.

Hilma af klint
The Colors of soul
Luciana Pinheiro

© 2019 Editora Ground, 2ª edição
© 2018 - 300 Editora, 1ª edição

CAPA:
Imagem: Hilma af Klint –
Grupo 9, Série UW, No2 – 1915
Arte final: Ella Lima, @ella.lima_

Revisão Textual
Jhonier Orlando Granada Arroyave

PROJETO GRÁFICO:
Ella Lima, Luciana Pinheiro

FOTOS:
Fundação Hilma af Klint, Estocolmo, Suécia

ILUSTRAÇÃO DOS MAPAS:
Luciana Pinheiro

PRODUÇÃO DIGITAL:
Saavedra Edições

As cores da alma : a vida de
Hilma af Klint / Luciana Pinheiro. ——
2. ed. —— São Paulo : Ground : Oka, 2019.
ISBN 978-85-7187-237-0

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Traducción
Moira Alloatti

Me ofrecí a hacer la traducción casi sin pensar, apenas nos conocimos con Luciana y con su libro en las manos, supe que tenía que editarse en castellano cuanto antes, para que más personas tuvieran acceso a la vida y obra fascinante de Hilma af Klint. Fue un gran honor encontrarme con el desafío de la traducción y le agradezco a Luciana la confianza que tuvo en mí, siempre alentándome a que quedara expresado el sentido profundo de lo que ella tenía para decir. Atesoro los días de buscar las palabras precisas y de despertarme con párrafos completos resonando en mi mente, en la búsqueda de ser fiel a Hilma y a Luciana. De las sincronicidades y maravillas que trae Hilma, pude integrar mi primera infancia en Suecia, mi escolaridad en Brasil y mi presente en la Antroposofía, como docente de química de secundaria Waldorf y de formaciones pedagógicas. Los vértices de un triángulo casi imposible de conciliar y que ni remotamente pensé que podrían conectarse pero que me llevaron a la aventura de traducir “Los colores del alma”.
Me alegra profundamente que llegue la versión castellana de la biografía de Hilma escrita por Luciana, porque nos demuestra una vez más que las distancias no son tan grandes ni en el tiempo ni en el espacio cuando las voluntades se suman en búsquedas profundamente humanas.

Sei que Deus mora em mim
Como sua melhor casa.
Sou sua paisagem,
Sua retorta alquímica
E para sua alegria
Seus dois olhos.
Mas esta letra é minha.

Adélia Prado

Sé que Dios mora en mí
Como en su mejor casa.
Soy su paisaje, su retorta alquímica
y los dos ojos
de su alegría.
Pero esta letra es mía.

Adelia Prado

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

A mis padres, María Regina y Geraldo,
Porque me dieron la vida y enseñanzas sagradas.
A mis hermanos, Cristiana y Oswaldo,
Preciosos testigos de mi biografía;
A mis hijos, María Clara y João Pedro,
En nombre de todo el sacrificio que hicieron para
Que pudiese dedicarme a esta investigación.
Ustedes colorean mi alma.

Luciana Pinheiro

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Gratitude!
Tack så mycket

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Este libro no estaría hoy en sus manos sin la ayuda, el apoyo y el trabajo de muchos seres humanos que, como yo, se involucraron en esta increíble biografía. Por ello, reconozco el esfuerzo de cada una de las personas que hicieron parte de este bordado a lo largo de estos años.

Del primero al último capítulo, muchas manos trabajaron con esmero en los hilos de la historia que venían de lejos. Algunos me acogieron, me apoyaron, otros tradujeron y otros revisaron. También hubo quienes me pellizcaron para ayudarme a desenredar varios nudos. Otros aparecieron al final para dar las puntadas finales. Estoy igualmente agradecida con todos y, de todo corazón, espero que puedan sentirse realizados al ver esta obra terminada. Además, deseo que estén felices y orgullosos por haber contribuido a que la misión de Hilma alcanzara tierras tan distantes.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Jean Willinger, Alexandre Alves, Jonas Bach, Thalita Facciolo, Patrícia Ceschi, Ana Luiza Bruno, Lívia Takemura, Mauricio Ayer, Iracema Benev

Cícera Vanessa Maia, Marcia Guiotti, Jochen Volz, Cristiana Pinheiro Mattos, Rodrigo Cristiano Ventre, Elisa Alkmi

uerra, Johan Af Klint, Hedvig Ersman, Oswaldo Pinheiro Neto, Ivy Frizo, Rosane Rodrig

o Constanza Kaliks, Ulf Wagner, Johannes Nilo, Anna Larsson, Wesl

Cecília Antunes, Rosa de Lourdes, Marie Cassel, Anita

José Nemer, Jõao e Viviane Blotta, Pinaco

, Sociedade Antroposófica SP, Equi

lf Steiner Arquivos e tantos

ram.

ides, Ute Craemer, Marcia Della Negra, Débora Mattos, Salete Biagioni, Vimala Ananda Jay, Sandra Freitas, Alexandra Metrau Guedes,
m, Gudrun Burkhard, Bartira Fortes, Carlos Borges, Claudia Lessa, Rosa e Dick Schoenmaker, Cris G
ues, Michael Yaari, José Carlos Venâncio, Niky Venâncio, Caroline de Rosso
ey Aragão, Aurea Ervilha, Susanne Rotermund, Maria
a de Jesus, Selim Nigri, Annie Rotenstein,
teca de São Paulo, Fundação HAK
pe Editorial Urbano, Rudo
outros que me apoia

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Prólogo

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Desde que comenzamos a trabajar la distancia estuvo presente, y la intimidad también. Éramos Luciana, de Campinas, yo, de cualquier otro lugar, la tecnología ayudándonos y las obras de Hilma af Klint para inspirarnos. Siento que este es el espacio para narrar cómo comenzó todo, cómo me involucré en la redacción de este libro y algunas anécdotas que sucedieron a mitad de camino. Pero el final de esta historia es lo que más recuerdo vívidamente: la última vez que nos vimos y los últimos escritos con letra trémula dentro del auto, camino al aeropuerto. Habíamos trabajado intensamente durante tres días y yo tenía que irme. A mi lado, llevaba toda la vida de Hilma af Klint, la imagen de algunas de sus obras que me impregnaban, su mirada firme y su sonrisa suave como si fuese una bendición.

La biografía singular de Hilma af Klint pudo haber sido contada a través de innumerables enfoques, muchos de ellos descartados antes de empezar a escribir este libro.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

El enfoque de género, el lado meramente espiritual, el pensamiento antroposófico o el análisis técnico de las obras eran algunos de los abordajes posibles, pero Luciana eligió contar la historia de la forma más difícil, la única que le era posible: manteniendo el respeto total a la memoria de la artista sueca y a los hechos históricos que contextualizaron su vida. Era como si en cada etapa de la elaboración del libro Luciana se preguntase: ¿A Hilma le gustaría esto? ¿Ella me permitiría tratar este tema de esta forma? Y así el diálogo continuaba, de manera íntima y sin formalidades, así como la investigación, los emails en diversos idiomas y los catálogos, que llegaban por correo a través de mensajeros recién llegados de Europa.

Desde el cómodo sillón del presente, puedo vislumbrar a las dos mujeres trabajando de modo disciplinado, teniendo el Arte como principal herramienta, siendo guiadas por realidades sensibles, intangibles y, al mismo tiempo, fundamentales para concretar el trabajo. Cada

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

una en su taller, silenciosas, sin que el mundo supiera de esta simbiosis que desafía tiempo y espacio, hasta que se abran los baúles o las páginas de un libro.

Volviendo al momento de la entrada del aeropuerto, acomodé mis maletas, miré hacia atrás para una última despedida y ya no vi a mi amiga. Al buscar a Luciana vi a una legión de mujeres. Vi a una artista dedicada, una terapeuta competente, una mujer obstinada y una escritora que supo recorrer el camino de las dudas con sutileza.

También vi que ya no había nada más que temer, que ya no había espacio para inseguridades e incertidumbres. Este libro estaba escrito, aunque faltasen algunas palabras o párrafos enteros, aunque el papel y la tinta aún no fueran el armazón definitivo del cuerpo, cuya alma yo podía ver plenamente en aquel exacto momento.

Pepa Mattos

— Consultora Artística y Literaria

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Reverence

"Only law can give us freedom."
— Johann Wolfgang von Goethe

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hilma af Klint era un nombre totalmente desconocido para mí. Siempre me gustó mucho el arte, la filosofía y la poesía, temas sobre los cuales desarrollé mis estudios. Aun así, nunca había escuchado sobre Hilma. La trama de la Historia, en su lado visible, trae en su tejido la versión de aquellos a quien el tiempo les permitió tener voz para narrarla. Pero el hilo de la Historia tiene cara y contracara y, si por un lado se alza sobre el tejido, por el otro se sumerge en el oscuro olvido. Allí encontramos a los callados, aquellos que no tuvieron portavoces, los que lucharon por un lugar en el mundo con paciente disciplina, simplemente siendo coherentes con sus investigaciones y experiencias, como obstinados conquistadores de lo nuevo.

Hilma fue una de esas exploradoras. Ahora, tenemos que ocuparnos en dejarla hablar, sin ser seducidos a caer en nuestros propios clichés, prejuicios o posiciones ideológicas.

Debemos centrarnos en la investigadora de lo

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

oculto sagrado; en la mujer de cambio de siglo, en la artista policromática y multiforme; en la científica y abstraccionista; en la antropósofa y emprendedora; en la pintora de paisajes y examinadora de hongos y musgos. Permítanme también inventar un léxico para dejarla en paz, artista rescatada, cartógrafa de lo invisible. Esta es la búsqueda de Hilma y la búsqueda de Luciana Pinheiro, que aceptó la aventura: narrar a Hilma como vida, como obra y traerla al presente como inspiración en estos tiempos tibios, enfermos de normalidad.

Así, por medio de la escritura de Luciana, componemos la imagen de Hilma, siempre reverente con sus maestros. Pero ¿seria la obediencia una prisión?

Solamente para aquellos que no pasan de la superficie por miedo a la profundidad del mar. La obediencia que Hilma le rindió a sus Guías la liberó, le dio las condiciones para hacer lo invisible visible a

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

los ojos de todos. Nos dio la oportunidad de recorrer los territorios abstractos y le dio a nuestra mirada un camino de libertad que, conducido por ella y convertida en maestra de los colores, nos lleva de la naturaleza a la línea y la forma, como música; y de la abstracción al átomo para, finalmente, retornar al musgo y la hoja. Por lo tanto, vuelve a la naturaleza que, gracias a Hilma, podemos ahora íntimamente conocer.

Vimala Ananda Jay

Curadora Literaria. Escritora, magíster y doctora en Filosofía Contemporánea de la Universidad de São Paulo. Desarrolla investigaciones sobre Jean-Paul Sartre, Existencialismo, Fenomenología, las relaciones entre Filosofía, Arte y Literatura y Carl Gustav Jung. Integrante de Ungambikkula Tribe.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hilma y Yo

Aquí mi vida está;
esta arena tan clara con diseños
de andares dedicados al viento.
Cecília Meireles

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La canción que hizo nacer la escritora en mí

Desde muy temprano me interesé por las biografías. Escuchar y leer historias de vida era siempre inspirador. Fui una niña curiosa que llenaba de preguntas a mis abuelos, queriendo llegar hasta mi milésimo antepasado. El arte y la devoción religiosa también llegaron en mis primeros años. Nací en Minas Gerais, un estado brasileño caracterizado por las tradiciones religiosas y por ser un reducto artístico. Crecí sobre un suelo rico en oro, rodeada por montañas, en una familia de ingenieros y atletas. Sin embargo, mi alma creativa prefería los colores y los pinceles. Desde muy joven elegí el arte como mi forma de expresión personal y profesional. A lo largo del tiempo fui capaz de integrar las facetas de mi historia con una alquimia sagrada a favor del desarrollo de otros buscadores. Como terapeuta biográfica, pude unir arte y ciencia al reconocer las leyes universales que sustentan toda trayectoria humana y cuya creación

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

puede ser comparada a una obra de arte inalienable, en constante perfeccionamiento a lo largo de la existencia.

Cuando comencé a investigar la biografía de Hilma, al principio, la sentía muy diferente a mí en diversos aspectos: desde su época y cultura hasta el lugar donde ella había vivido. Lo único que teníamos en común era nuestra entrega al arte, sus raíces cristinas y su búsqueda espiritual al servicio de la evolución personal y colectiva. Así como yo, ella también sirvió con amor y devoción a esa misión. Con el paso del tiempo me di cuenta que teníamos más en común de lo que yo podía imaginar.

Gracias a la metodología biográfica, con la cual ya estaba habituada y trabajaba en grupos de desarrollo, pude tomar los elementos y coser los hilos de su vida. Esta técnica de abordaje abarca esencialmente tres aspectos que pueden ser observados en la existencia humana a lo largo de una vida. El primero se basa

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

en el desarrollo fisiológico y cognitivo: ¿cómo nació ese niño?¿cómo fue su desarrollo y su aprendizaje hasta la edad adulta? El segundo exige una mirada más profunda en relación a cuestiones emocionales y psicológicas: ¿dónde y en qué condiciones creció esa alma? ¿cómo se expresó la individualidad? La cultura de la época, los paisajes, las creencias y las tradiciones familiares, los encuentros y desencuentros, entre otros aspectos, son elementos importantes cuando se busca reconocer la madurez anímica en la biografía de alguien. El tercer aspecto consiste en reconocer, a lo largo de la vida de la persona, cuándo y cómo las olas del destino le trajeron desafíos y cuáles fueron las consecuencias: ¿qué elecciones y cambios sucedieron? A través de nuevos encuentros, impulsos y situaciones, muchas veces ajenas e inesperadas, es posible observar las cualidades exigidas y los cambios y actitudes que fueron provocados por fuerzas activadas. En este sentido, podemos reconocer

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

los desdoblamientos de esa alma en ritmos y ciclos, repetidos o metamorfoseados. Nuestra esencia espiritual se revela a partir de este proceso de concientización y aprendizaje del destino.

De esas imágenes surgen arquetipos primordiales.

Aunque estos se sometan a las leyes de evolución natural de toda existencia humana – como aprender a caminar y hablar, el pensar y crear… –poseen en sí cualidades particulares. Considerando toda la complejidad inherente a una historia personal, que involucra condiciones inmutables como la herencia genética, por ejemplo, este abordaje busca encontrar lo más valioso en la existencia de cada ser humano y su preciosa y verdadera misión. Esa fue la base metodológica en mi investigación sobre la vida de Hilma af Klint. No fue una tarea fácil. A medida que avanzaba, percibía que este gran desafío ultrapasaba el lenguaje y la distancia. Además de las cuestiones técnicas, tuve que atravesar océanos, literal e

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

imaginariamente. Comenzando por el hecho de que, al contrario de su legado artístico, criteriosamente organizado, poco o casi nada se encontró sobre su vida. Ella no quería ser recordada y por eso destruyó todo lo que fuera íntimo. Arrancó páginas de diarios y las cartas encontradas estaban en otras manos. Decía que solamente su obra debería sobrevivir al paso del tiempo. Setenta y cuatro años después de su muerte, lo que queda es fruto de registros y relatos dictados por la familia y otros pocos relatos de aquellos que convivieron cerca de ella y que aún estaban vivos cuando su pasado comenzó a ser investigado.

Fueron decenas de diarios escritos a mano en sueco del siglo pasado, llenos de símbolos, letras y códigos herméticos difíciles de descifrar hasta para aquellos que dominan el idioma. Existen muy pocas referencias bibliográficas sobre su vida. En 2013, la única información que encontré disponible estaba demasiado fragmentada como para construir una

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

imagen consistente y coherente de Hilma. Fue como excavar en un sitio arqueológico. Pero yo simplemente no pude parar, era un llamado interior que no me daba sosiego. Aunque avanzaba a pasos lentos, una serie de situaciones y coincidencias me fueron llevando de un lado al otro, ayudándome a no renunciar a mi propósito.

Todo comenzó en 2008, cuando llevé un grupo de artistas y terapeutas a recorrer el camino de los impresionistas, en Francia. Mientras visitaba la exposición Traces du Sacré, en el Centro Georges Pompidou de Paris, me encontré con grandes paneles de la serie Las Diez Mayores. Estaban colocados al lado de las obras de Rudolf Steiner, Kupka, Mondrian, Kandinsky y Malevich. En aquella época sucedía, simultáneamente, una muestra en el Centre Culturel Suédois de obras de Hilma af Klint sobre el tema Une modernité révélée.

El impacto que aquellas obras tuvieron en mi fue

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

irremediable. Yo contemplaba sus pinturas como un analfabeto mira un libro, tenía una inmensa voluntad de entrar en las obras como si fuesen mapas que podrían llevarme al lugar más profundo o más alto que siempre he querido alcanzar. Una parte de mi descansaba delante de las pinturas, otra bailaba y otra se sentía intrigada por los motivos que habían impedido que su obra fuera revelada al mundo, hasta que el tiempo establecido se cumpliera. Era urgente contar su historia y tengo la certeza de que quien ya estuvo delante de algunas de sus obras puede entender lo que sentí. Su obra resuena y, como esfinges, quiere hablar sobre los misterios que quedaron guardados esperando más de medio siglo hasta que las almas despertasen para escuchar.

Al volver a Brasil, como artista y terapeuta biográfica, busque más información sobre Hilma y su obra, pero en aquella época ni Google tenía más datos de los que yo había conseguido en el catálogo de la exposición

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de Paris. Al digitar su nombre no aparecía nada, tan solo algunas pocas líneas en lengua sueca que no podía entender.

En 2013, el Moderna Museet de Estocolmo presentó Hilma af Klint, A Pioneer of Abstraction, una gran muestra que estuvo exhibida durante casi un año. A partir de eso, algunos ojos se abrieron para reconocerla, su obra viajó por los museos de Berlín, Venecia, Londres y Nueva York, pero aún con una mirada muy reducida al producto que había en las telas. Según los escritos de la propia Hilma, las imágenes eran apenas marcos para el verdadero contenido espiritual que ella deseaba revelar, para el cual sería necesaria una mirada más enfocada en sus escritos y en su trayectoria espiritual a través del arte. Durante esta modesta investigación el destino trajo una serie de coincidencias. Una amiga que estaba terminando su doctorado vino a hospedarse en mi casa y me llevó a una clase en la Universidad

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de Campinas, donde conocí al profesor Jonas Bach (autor del epílogo). Fue él quien me desafió a escribir un artículo sobre Hilma af Klint. En ese momento, con la cantidad de elementos que se sumaban en torno a ese artículo, la idea evolucionó hasta transformarse en un libro.

Desde el comienzo sabía que sin ayuda y algo de suerte no sería posible realizar este sueño. Las conexiones llegaban en secuencias, facilitando cada etapa con coincidencias tan impresionantes que, si las contase en detalles, podría escribir otro libro.

En esta sintonía, en 2015 fui a parar a Escandinavia, hospedada por una sueca que había vivido en Brasil y hablaba portugués. Gracias a este viaje, conocí de cerca los ambientes en los cuales Hilma vivió, en Estocolmo y alrededores, y entrevisté al curador e investigador de sus diarios. También visité una de las grandes exposiciones que la Fundación Af Klint promovió ese mismo año en el museo Henie Onstad

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Kunstsenter, ubicado cerca a Oslo, en Noruega. Como la mayoría de la información estaba en sueco y alemán, pagué por varias traducciones, desde libros hasta artículos relevantes que me recomendaron. Fue necesario construir una relación con los traductores, pues algunas veces tuve que explicarles conceptos esotéricos para que pudieran entender el sentido del contenido que estaban traduciendo. Un hecho interesante es que ellos, a lo largo del proceso, también se convirtieron en amigos míos y, sin distinción, a medida que la investigación avanzaba, se encantaron con Hilma y su historia.

Fue fundamental el apoyo incondicional de Johan af Klint y Hedvig Ersman a través de la Fundación Hilma af Klint, en Suecia, quienes pusieron a mi disposición documentos, archivos e imágenes, además de los incontables e-mails en los que mis innumerables preguntas eran siempre respondidas, dándome componentes nuevos para la narración. El desafío de

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

contar una biografía es inmenso, ya que es necesario ser científico para describir los hechos con seriedad y de la forma más objetiva posible. Para eso tuve que reunir información que estaba dispersa y fragmentada en relatos dentro de contextos y puntos de vista muy diferentes, a veces hasta opuestos.

Teniendo eso en cuenta, en 2016 y 2017 estuve en el Goetheanum, en Suiza, para seguir con otra etapa de la investigación biográfica que abarcaba la relación de Hilma con Rudolf Steiner y la Sociedad Antroposófica. El tema era polémico y oscuro, por ello necesitaba una mirada más profunda sobre el escenario donde ocurrieron cambios significativos que afectaron la trayectoria y las elecciones de la artista.

Es importante resaltar que todo el tiempo construí la narrativa basándome en hechos reales. Todo lo que no puede ser totalmente comprobado, lo describo con evidencias y suposiciones detalladas a lo largo de la

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

historia. En algún momento del proceso, la artista que llevo dentro quiso contar algunos pasajes de forma bella y no simplemente dentro de una cronología descriptiva. Inspirada en los momentos importantes y determinantes en relación al hilo de su vida, me permití crear algunas escenas poéticas. Específicamente, en la primera y última parte de este libro desarrollé la atmosfera de los eventos que, aunque están basados en verdades, son descritos como quien pinta con colores nuevos, creando un retrato antiguo. A partir del segundo capítulo hasta el sexto, todo lo que allí se revela es fruto de estos largos hilos remendados y bordados con ciertos textos poéticos fácilmente reconocibles dentro del texto.

En este libro traté de ser lo más respetuosa y delicada posible con la artista en consideración a su deseo de no ser expuesta, pues considero que no se puede abordar la vida de alguien sin separarla de su obra. Esta investigación me permitió descubrir que

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

no es posible separar la vida de esta artista, científica y mujer de los misterios de su obra, rica en detalles y metamorfosis.

Creo que el gran legado que recibimos de Hilma af Klint es que su obra pueda ser hoy presentada a públicos de las más diversas culturas y edades, independientemente de cuestiones como el género y las capacidades intelectuales. Sus imágenes alcanzan el imaginario simbólico y transcendente, permitiendo un diálogo puro y profundo con los arquetipos del alma humana. Aún hay mucho para contar y explorar, y todos los que se dispongan a contemplar y absorber este conocimiento, con toda seguridad, serán beneficiados. Por esa razón, elegí comenzar este libro con la biografía: Los colores del alma — la vida de Hilma af Klint. Este es apenas el primer paso del largo camino de investigación en el cual me sumerjo, en el que la obra y los contenidos espirituales serán la misión del próximo libro – El alma de los colores –,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

aún en proceso de investigación y elaboración.

No hay ninguna expectativa de que este libro sea un argumento para comprobar o incluir a Hilma af Klint dentro de la historia del arte como la madre del abstraccionismo o como la pionera que precedió a los padres del movimiento modernista. Esa no es mi intención, incluso siendo artista, y tampoco creo que fuera la de Hilma. Ella era una mujer que eligió desarrollar su evolución tomando como punto de partida preguntas existenciales, mucho más allá de su propia vida terrenal. Buscó el significado de la vida, del alma y del espíritu y, en este sentido, tanto el arte como la ciencia estaban juntas en esta búsqueda discreta e incesante. Los pensadores contemporáneos dirían que es una artista híbrida, yo la llamo alquimista del alma.

Hubo un tiempo en el cual los sacerdotes y los magos dibujaban las imágenes y símbolos a los que accedían, ellos eran traductores de los mensajes para aquellos que no tenían las mismas capacidades. Estos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

chamanes, hierofantes o mahatmas, dependiendo de cómo su pueblo los llamaba, eran los curanderos, los alquimistas que sabían usar los elementos de la Tierra en comunión con las señales de las estrellas, del sol y de la luna. Transmisores de toda sabiduría, representaban la memoria de la humanidad. Interpretaban sueños y tenían el poder de guiar a las almas ciegas e inconscientes. Con el tiempo, todo ese poder se fue diluyendo o transformando. Guerras religiosas, políticas y tantas otras luchas de conquistas y poder inauguraron los siglos XVIII y XIX con nuevos pensadores. Darwin, Goethe, Newton y tantos otros buscaron iluminar las sombras de una época que transcurría en medio de pestes y la necesidad de organizar una nueva sociedad. En una época en que el materialismo dividió las enseñanzas milenarias, separando las artes de las ciencias. En la contemporaneidad, podemos volver a ver de forma holística, ampliando la visión sistémica para esta

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

tríada que va más allá de la religión o de las disciplinas académicas y sus secciones.

Sé que hablo desde un punto de vista específico. Este libro no describe la historia de una época más allá de las fronteras de Europa. Pero invito a quien me lee a pensar a partir de otras perspectivas; por ejemplo, cuando describo el desarrollo cultural y económico de un país como Suecia, ¿cuáles eran las condiciones de vida y de desarrollo en nuestra América del Sur, durante el mismo período?

¿Dónde estaban las mujeres brasileras y qué hacían mientras Hilma pintaba en una isla en plena Primera Guerra Mundial? Esas reflexiones son relevantes, pues la obra de Hilma af Klint es universal, atemporal y su mensaje es para todos los seres humanos. ¿No será también esa la misión del arte y de la ciencia?

En fin, descubrí algo más en común entre Hilma y yo: solo quería escribir su biografía y salir silenciosa de la escena. Pero ese fue otro momento de un grande

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

aprendizaje: cuando alguien se entrega en cuerpo y alma a una tarea, con buena voluntad en revelar la belleza, bondad y verdad del ser humano, una parte tuya está allí reflejada. Es necesario responsabilizarse por todo lo que creamos, es indispensable colocar nuestra cara, firmar con nuestro nombre y asumir las consecuencias.

Pues bien, Hilma af Klint, aquí estoy ahora, públicamente expuesta. Y me resta simplemente pedir que este libro sea aceptado como una ofrenda en el altar de tu espíritu, en agradecimiento por todo lo que recibí y aprendí con tu vida y tu ejemplo de determinación y humildad. Deseo que tu historia inspire y toque los corazones de todos hasta que se transforme en una canción, que sea, tal como cantó el poeta de mi tierra, Milton Nascimento: "... una canción que haga despertar a los hombres y adormecer a los niños...".

Luciana Pinheiro

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Mejor que a la criatura, hizo el creador la creación. La criatura es limitada. El tiempo, el espacio, normas y costumbres. Errores y aciertos. La creación es ilimitada. Excede el tiempo y el medio. Se proyecta en el cosmos.

Cora Coralina

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

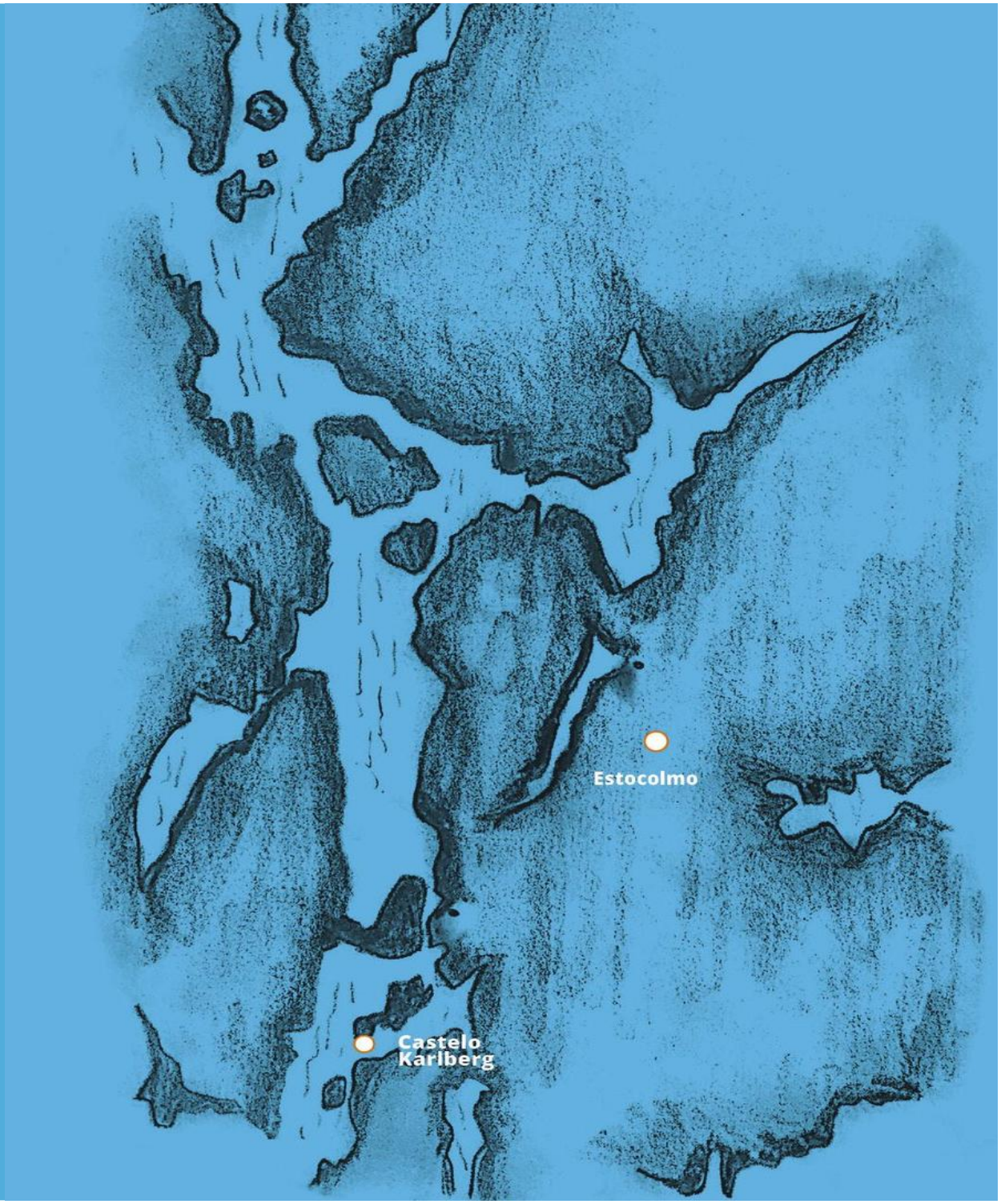
Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Anunciación

scúchame, escucha mi silencio. Lo que digo nunca es lo que digo sino otra cosa. Capta esa otra cosa de la que de en realidad hablo porque yo misma no puedo.

Cora Coralina

Protegido por © Lei Nº 9.610/98



Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La tarde apenas comenzaba, pero en poco tiempo el sol se ocultaría. Después de despedirse de Hedvig, ella cerró rápidamente la puerta para evitar que el viento frío invadiese su pequeño apartamento en la región de Djursholm.

Pero no quiso cerrar las cortinas. Le gustaba observar los colores que el paisaje pintaba en las hojas. La paleta de tonos ferrosos contrastando con las sombras azuladas. El pequeño espacio estaba decorado con pocos muebles, una mesa frente a la ventana con dos sillas, el calentador cerca a la alcoba, una cama cerrada , muy común en los países del norte de Europa, un abrigo seguro para días muy fríos. Un pequeño altar, una cruz blanca y una fotografía. En la otra pared, un estante antiguo y algunos libros.

Fue una decisión acertada haberse mudado cerca de su prima, pensó. Por primera vez aceptaba que estaba frágil y demasiado anciana para vivir aislada. Hedvig era una mujer colaboradora y la vida en Estocolmo tenía sus comodidades. Su sentido práctico seguía

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

inalterado.

Además, estaba olvidadiza, cansada después de tantos años preparando y revisando cada cuaderno de notas, organizando cada pintura. Recordó a aquellos que ya habían dejado este mundo; en ese momento de su biografía estaba sola para cumplir la tarea que había aceptado hacía tantos años.

El silencio llenaba todo el espacio. Miró el florero con las flores que Hedvig gentilmente le había regalado — lirios blancos. Aquel día estaba cumpliendo 80 años y recordó cuando cuidaba el jardín en la casa de campo, en la isla de Munsö. Ella recogía los bulbos de lirios antes del invierno y los guardaba dentro de la casa para sembrarlos el año siguiente. Podían quedarse guardados por un largo tiempo, en la oscuridad del armario o en el fondo de un cajón, pero cuando eran colocados de vuelta en tierra, en el momento correcto, florecían.

Súbitamente, esta imagen la invadió, pues ocurriría lo mismo con su obra: permanecería guardada en

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

silencio, esperando el momento correcto para florecer ante los ojos del futuro. Con todo su corazón, deseó que un día hubiese personas capaces de reconocer y leer el valor de aquellos mensajes pintados y de aquellas palabras guardas como pergaminos sagrados. Ella no había encontrado todas las respuestas para las preguntas que tenía desde que era joven y la percepción de la finitud terrena le exigía determinadas decisiones.

Erik era su sobrino querido, hijo de su hermano, y en los últimos años era con quien más le gustaba hablar sobre todo lo que había vivido, en él confiaba y sabía que era un hombre sensato. Muchos pensaban que ella había entrado en su vida como una extraña, inclusive para sus familiares. De hecho, pocos seres humanos consiguieron penetrar en su esencia. Esperaba que su sobrino aceptase la misión destinada a él.

La sala se oscureció y su silueta, de lo pequeña que era, la hacía ver como un niño. Ella se sentó en la mesa

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

frente a la ventana, la calle todavía estaba silenciosa, era jueves y en contados instantes los niños saldrían de la escuela para romper el silencio.

Encendió la lámpara y comenzó a escribir. Las palabras se deslizaban sobre el papel, estaba lúcida y no quería perder ningún detalle. Levantó los ojos

hacia la ventana, ya no veía más la calle, la oscuridad de afuera reflejó su rostro,

encaró su semblante reflejado en el vidrio, ojos azules claros como dos

joyas preciosas. Los gritos de los niños llegaron de algún lugar cercano. De

repente, de aquella dama que nunca se permitió soñar saltó una niña inocente corriendo por los campos de la hacienda de su infancia.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Colores del Alma

[...]Entonces empezó Bess: "Doncella, sentada sobre los hombros del corcel, dime, derramando a tu alrededor palabras de respuesta, cuál es tu nombre, y de que linaje del arte naciste?"
[...] "No te conmuevas con mi apariencia e inusual tamaño. Pues mi sustancia a veces es más fina, a veces más amplia; por momentos escasa, por momentos abundante; y si altero y modifico a mi gusto la condición de mi cuerpo, que en un tiempo se encogió y en otro tiempo se expandió: ahora mi altura sube a los cielos, y ahora yo me establezco en un ser humano, bajo una forma más limitada".
Libro de EDDA de la Mitología Nórdica – Völuspá
La Profecía de la Mujer Sabia o La Profecía del Vidente

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La pequeña nació en un castillo rodeado de lagos y jardines, donde el sol no se oculta en verano y en invierno la noche no tiene fin. Era un lugar donde mucho tiempo atrás existían rituales y magia, donde gigantes, vikingos, sirenas y trolls dejaron sus epopeyas grabadas en las piedras que hoy se pueden encontrar por allí...

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Como en un cuento de hadas, fue así que la niña Hilma llegó al mundo. Escandinavia es una península situada donde Europa se encuentra con el Ártico. Es una tierra llena de historias, polaridades y belleza natural, de géiseres que liberan aguas hirviendo del fondo de la tierra hasta fiordos glaciares, donde los días parecen noches y reflejan colores luminosos que bailan en el cielo. Quién sabe si, tomando los enlaces de esta corriente, ¿llegaríamos a los orígenes de sus antepasados vikingos o druidas que habían establecido sus colonias en aquellas tierras frías?

El castillo donde nació Hilma es uno de los más grandes de Suecia y está ubicado en el municipio de Solna, en la región de Karlberg, palabra que significa "montaña de calcáreo". Construido en 1630, en las márgenes de un canal del mar Báltico, fue la residencia del matrimonio Gustav III y Sophia Magdalena, quien lo recibió como regalo de bodas en 1766. Durante aquel reinado, el parque del palacio fue modificado

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

con un naranjal, un lago, fuentes y laberintos en el jardín, imitando el estilo barroco francés que estaba de moda en aquella época. Excavaciones posteriores descubrieron en sus tierras, entre otras reliquias, runas antiguas y fragmentos de un templo a Diana, la diosa cazadora, hija de Júpiter.

En 1790 la propiedad fue transformada en una academia militar. El lugar fue reformado y ampliado con nuevas alas para acomodar a las familias de los oficiales y los cadetes. El nuevo palacio, con forma de H, tenía dos alas y una terraza frente al mar, las alas que miraban al norte formaban un patio cerrado y una iglesia fue construida en el ala este. Durante la década de 1860, además del sonido de los barcos a vapor que atravesaba los canales de la región transportando personas y provisiones, a las tierras del castillo llegaban las locomotoras invadiendo el lugar con sus sonidos metálicos.

Fue allí, en el ala oficial de la marina del reino de

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Suecia, donde nació la niña bautizada como Hilma, cuyo nombre significa “la protectora del pueblo”. Hay significados aún más precisos como “alma trabajadora, colaboradora y cuidadosa” — más adelante, seremos testigos de cuan verdadera es la esencia de este nombre.

Era otoño en la región de Solna. El frío llegaba en las alas del viento, el sol

salía a las diez de la mañana y, sin tiempo suficiente para calentar la Tierra, dejaba sus rayos dorados escondiéndose a eso de las cuatro de la tarde. Fue allí, frente al mar, que ella eligió nacer, un viernes, día dedicado a Venus, el 26 de octubre de 1862. El paisaje estaba pintado de colores fríos cenicientos, rojos vivos y pinceladas de amarillo-ocre que teñían los bosques al fondo.

Nacer en un castillo no la convertía en una princesa, tampoco sus padres

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

eran de la realeza, aunque el apellido af Klint les concedía un título socialmente privilegiado. Sus antepasados habían sido oficiales de la marina desde mediados de 1700 y participaron en la Guerra Naval de Gustaf III contra Rusia entre 1788 y 1790. En 1805, su bisabuelo paterno recibió el título de nobleza de manos del rey por los servicios prestados en la carrera militar. Fue así que la familia Klint pasó a llamarse "af Klint". Desde el siglo XVI, buena parte de su familia eran granjeros del sur de Suecia. Además de los campesionos tradicionales que vivían de cultivar la tierra, como buena parte del pueblo de aquella región, también había clérigos protestantes y oficiales militares.

El padre de Hilma, Fredrik Victor af Klint, era un capitán descendiente directo de seis generaciones de oficiales navales que habían cartografiado los archipiélagos y las aguas profundas del mar Báltico desde el siglo XVIII. Su madre, Andrietta Mathilda af

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Klint, de origen finlandés (Sontag), es descrita como una mujer moderna, práctica y llena de energía para cuidar con pulso firme la casa y los hijos.

Hilma era la cuarta de los cinco hijos del matrimonio. En la época en la que nació, su padre tenía exactamente 40 años y su madre 32. Ellos habían perdido a su primera hija, Anna, de apenas un año de vida. Después nació su hermano Gustav, que tenía cuatro años, y su hermana Ida, que tenía dos años cuando Hilma llegó a la familia.

Fue en este ambiente en el que creció Hilma. Podríamos imaginarla jugando en los jardines del palacio, absorbiendo las imágenes y los ecos de aquella tierra llena de leyendas y de magia, pero es poco probable que ella pudiese explorar la región libremente. Todo indica que la vida en el castillo era estricta, ella vivía entre los moldes de la creencia protestante, los cuidados de una madre atenta y los límites de una estructura militar. Debido al cargo de

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

su padre, el palacio era el lugar donde estudiaba, jugaba con sus hermanos mayores y, posiblemente, con los hijos de otros militares que también vivían en el gran edificio con sus familias. De acuerdo con los relatos, las dependencias, remodeladas en apartamentos privados, eran más cómodas y lujosas si se comparaban con las de la capital, Estocolmo, que en esa época aún sufría por la sobrepoblación, además de la falta de servicios de salud, sanidad y sistema de recolección de residuos, donde el cólera acababa diariamente con la vida de niños y adultos.

Su padre tenía mucho interés en las ciencias y las matemática. Cuentan que tenía hábitos simples y era amante de la música, tocaba el violín ocasionalmente y, como oficial naval, tenía acceso a las novedades más recientes y todo tipo de descubrimientos y modernidades científicas. Parecía ser un hombre sensible y su hobby era hacer miniaturas en madera. Fue de su padre que Hilma heredó, además de los

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ojos azules, el gran interés por la naturaleza, la geometría y la matemática. Entre mapas navales, tablas astronómicas y cartográficas, dibujar era una actividad con la que ella probablemente convivió desde siempre.

Durante los veranos, cuando su padre salía a navegar con los cadetes, ella viajaba con su madre y sus hermanos a la isla donde vivían sus parientes campesinos. Los veranos en la isla eran diferentes a la vida en el palacio, comenzando por el clima, que era ameno ya que se podían quedar más tiempo fuera de la casa, inclusive en los días nublados. Era en aquel paisaje deslumbrante que ella podía explorar de cerca la naturaleza salvaje de la isla. Su sobrino-nieto, Johan af Klint, describe el lugar que disfrutaba y amaba cuando era niño.

La luz era nuestra mayor influencia. Al amanecer y anochecer teníamos lo que llamábamos "la hora azul".

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Al inicio del verano todo está limpio. Era una maravilla: percibíamos el ciclo del año cuando muere y renace... Es fácil imaginar la alegría y la libertad que ella sentía allí. Podía saltar por donde quisiese, pescar, navegar y explorar el bosque con alces, venados y todas las especies de pájaros que allí habitaban, siempre y cuando se comportara.
(PLEIJEL, 2015, accedido en 2017).

Tofta

Casa en los terrenos de la granja de Tofta, donde Hilma af Klint se hospedaba con su familia durante las vacaciones de verano (alrededor de 1940)

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

E ra en verano cuando iba más allá de sus propios límites. Su corazón le cantaba un himno al sol. Saltaba de la cama con el murmullo de las tías en la cocina de la granja de Hanmora. Era época de celebrar la cosecha, asar panes, biscochos y otras delicias para el festival campestre. Callada, ella esperaba el momento en que la vestían como a sus primas parlanchinas. Todas vestidas iguales, en sus tradicionales ropas bordadas, con flores de colores que parecían saltar de la ropa. Las niñas corrían por los campos con su cabello amarrado en trenzas y un delantal rojo bordado. Enaguas de algodón impecablemente blancas y almidonadas crujían alrededor de las campesinas. Hilma hablaba con los ojos, estaba

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Tofta

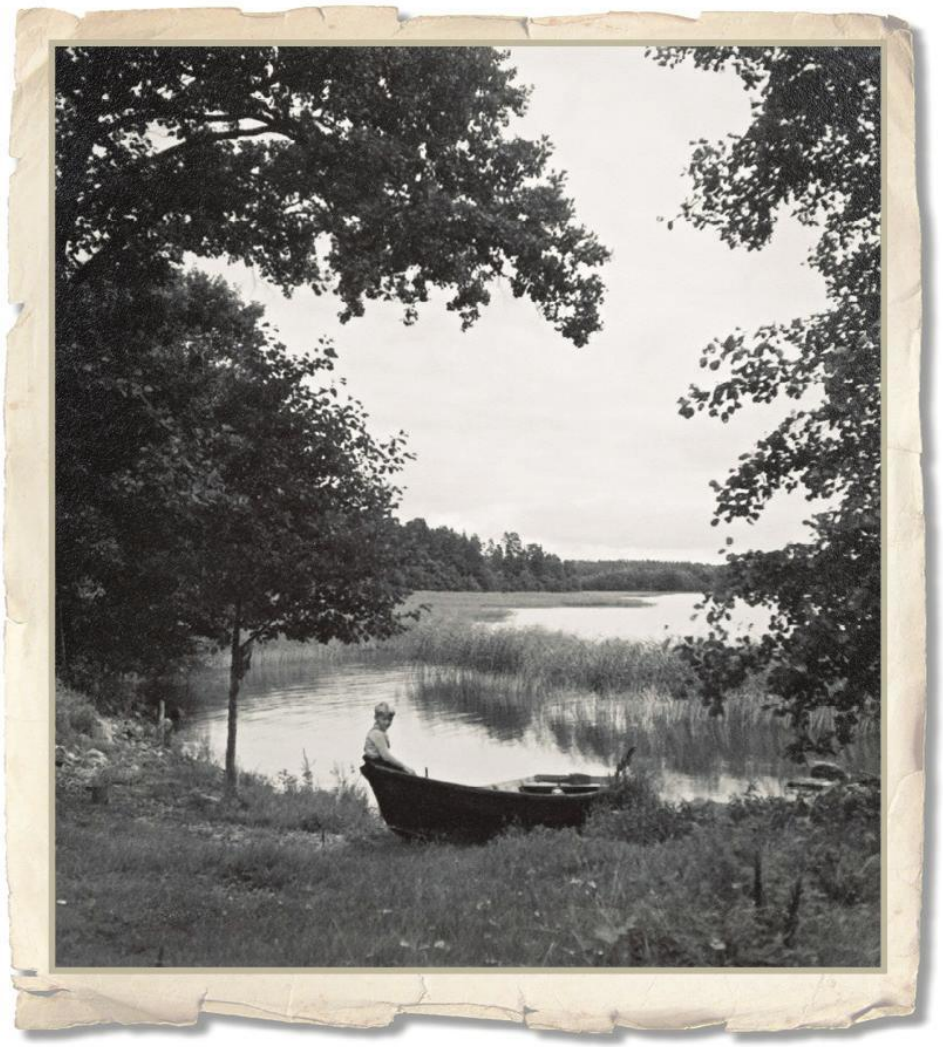
Carruaje con granjeros en los terrenos de la granja Tofta - 1911

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hanmora

Casa de la granja en Hanmora, con Johan af Klint en el jardín - 1946

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98



Fotografía en el Lago Anholmen - 1946

feliz mientras las mujeres seguían en dirección a la villa, acompañando el paso de los animales mansos que tiraban de la carga. Niños y padres

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

engalanados se empujaban acomodados en las carrozas adornadas especialmente para aquella ocasión con cintas de colores y ramilletes de flores. Al costado de la ruta entonaban antiguos cánticos solares.

Las experiencias de esta época luminosa tuvieron un papel importante e influenciaron su mirada sensible y artística, además de aumentar su devoción por el mundo natural. Desde muy pequeña, Hilma demostró interés por la naturaleza. Estudiaba a Darwin y Linneo con interés y, cada verano en la granja, reconocía las especies de plantas y animales en sus exploraciones por la isla.

No era agradable vivir en un castillo y no poder jugar libremente entre sus canteros y

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

fuentes. Siempre que volvía de las vacaciones en la granja, su madre tenía que coser los bolsillos de su ropa, sobrecargados por el cúmulo de piedras y semillas que ella recogía en la isla y llevaba consigo, como si quisiera construir cada año su propia isla. Sin embargo, había también momentos especiales, cuando su padre la llevaba hasta la biblioteca de la escuela militar. La biblioteca conservaba el suntuoso ambiente desde la época en que reyes allí habitaron, tenía inmensos estantes tallados en madera oscura, la luz entraba por las altas ventanas del ala norte y el polvo brillaba en la antorcha del sol proyectándose sobre la mesa como polvo de oro. Ella se sentaba al lado de su padre y juntos leían libros de ciencias, llenos de imágenes botánicas y especies catalogadas. Aquellos momentos con

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

su padre, el amor por los libros y el olor de las bibliotecas quedarían guardados para siempre en su memoria.

Carl Nilsson Linneo (1707-1778) fue un botánico, zoólogo, médico y científico reconocido en Suecia. Ganó reconocimiento por crear la taxonomía moderna (la nomenclatura científica, usada hasta hoy) y fue uno de los fundadores de la Real Academia de Ciencias de Suecia. La amplitud de su conocimiento se extendió más allá de las fronteras de la ciencia y fue reconocido por figuras esenciales del pensamiento moderno como Goethe, quien lo consideraba una de sus mayores influencias, junto con Shakespeare y Espinosa.

Cuando la naturaleza saludable del hombre actúa como un todo; cuando él se siente en el mundo como en un todo grande, bello, digno y valioso; cuando el

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

bienestar harmonioso le proporciona un encantamiento libre, entonces el proprio Universo, si pudiese sentirse a sí mismo, se alegraría como si hubiese cumplido su misión, admirando el auge de su evolución y de su esencia (GOETHE apud STEINER, 2014,p. 17).

Sin embargo, la mirada de la pequeña Hilma no estaba enfocada únicamente en los misterios de la naturaleza. Ella heredó de sus antepasados otra visión que le permitía ver más allá de los sentidos básicos. Desde una temprana edad, tenía visiones y contacto con fuerzas espirituales. Probablemente ella convivió con la angustia de estas visiones y, a juzgar por su mirada en una de las únicas fotografías de su infancia, estaba dotada de un temperamento introspectivo y debía ser una niña más bien callada. Cuando era

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> pequeña, en una ocasión vio dos ataúdes en su cuarto, sobre los cuales estaban escritas unas fechas. Más tarde, descubrió que en esas dos ocasiones ella se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir (FANT, 1990, p. 16).

Según le cuenta su sobrino Erik af Klint al historiador Åke Fant, ella era tímida y cuidadosa cuando conocía personas nuevas. Desde pequeña percibía la presencia de seres espirituales. El contacto para ella era tan natural que a veces recurría a ellos para pedirles consejos y ayuda. Por ejemplo, Erik mencionó que una vez él decidió acercarse a una determinada joven con la condición de que Hilma, camino a casa, encontrara un centeno doble, que es una rareza. Ella encontró varios.

Hilma presentía frecuentemente lo que iba a suceder. Cuando tenía ocho años nació la quinta hija del matrimonio, su hermana Herminia. Podemos imaginar

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

que con esa edad ella haya sentido un amor especial por aquel bebé. Sus hermanos estaban entrando en la adolescencia y, probablemente, tenían demandas e intereses muy diferentes que los distanciaba de ellos.

Una noche, los ángeles aparecieron y le contaron que ella recibiría un regalo. Después llegó su hermanita, y solo ella sabía que Herminia era su regalo del Cielo. Ahora ella tenía un pequeño angelito que dormía a su lado, un bebe tierno y dulce como los duraznos, ella acariciaba su piel y la arropaba como si fuese solo suya...

En el año1872, cuando la pequeña Herminia tenía apenas dos años, e Hilma diez, la familia fue trasladada a Estocolmo, la capital. Se establecieron primero en Norrtullsgatan y después en Badstugatan (actualmente Sveavägen).

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

A principio del siglo XIX, Suecia había salido recientemente de la condición de país relativamente pobre y subdesarrollado, frente al escenario de una Europa cada vez más industrializada. Estocolmo se formó a partir de un asentamiento vikingo, cuyo arte naval, hasta la era medieval, desarrolló astilleros y el comercio marítimo, estableciendo relaciones con Oriente y con muchas culturas. Incrustada en un archipiélago de catorce islas unidas por más de cincuenta puentes que interconectan los canales, la capital pasaba en ese momento por una fase de modernización. Barrios enteros estaban siendo restaurados con infraestructura de gas, agua corriente y alcantarillas, aunque en la periferia de la ciudad el sistema de pavimento aún estuviese siendo construido. Las ferrovías también se expandían y las calles contaban con el transporte de tranvías públicos tirados por caballos.

El país también buscaba modernizarse mejorando el

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

sistema educativo. Los avances deseados por el gobierno sueco eran evidentes en las políticas educativas. Comenzaron a surgir escuelas politécnicas, museos, sociedades científicas y grandes genios. Estudiar era un placer y una posibilidad a la cual todos podían acceder, incluso a las mujeres.

En sus primeros diez años de vida, Hilma pasó su infancia entre los veranos en la isla y la vida en el palacete de la academia militar. La mudanza a la capital le dio nuevos paisajes y perspectivas. Comenzó a estudiar en la Escuela Normal para niñas (Normalskolan för flickor) en Riddargatan, una calle de Estocolmo.

Su nueva casa tenía una atmósfera diferente al antiguo departamento en el

castillo. Sus padres eran hospitalarios y apreciaban la vida social. Frecuentemente recibían amigos y parientes. El ambiente era armonioso, había música y

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

se debatían las novedades que se difundían en aquella época. Se vivía en un momento histórico de increíbles innovaciones tecnológicas y científicas y nunca antes en la historia de la humanidad las noticias habían llegado tan rápido al público en general.

La niña crecía silenciosa ante los ojos de los adultos, quienes no percibían su florecer de muchacha en su apariencia pequeña. Aquellas noches alegres, cuando su padre tocaba violín y su madre lo acompañaba en el piano, ella se presentaba en la sala atendiendo a los invitados y escuchando las conversaciones. Sus hermanos mayores, extrovertidos, participaban naturalmente en ellas. Desapercibida, Hilma captaba con interés las discusiones científicas y políticas que burbujeaban entre los caballeros, mientras que las

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

señoras se ocupaban de los asuntos de la iglesia, intercambiaban recetas y los últimos periódicos femeninos.

Desde la adolescencia, Hilma buscó un camino devocional en el cual pudiese colocarse al servicio de algo mayor y servirle a los principios cristianos. Durante los veranos, siempre que volvían para las vacaciones a la granja de la familia, en Hanmora, ella y su prima Aurora Helleday daban clases de catecismo en la Escuela Dominical, donde les contaban historias de los Evangelios a los niños de la isla de Adelsö. Los registros cuentan que ellas eran muy queridas por los niños. El año 1880 trajo grandes cambios en la vida de la joven Hilma. Una terrible gripe abatió a la hija menor de la familia af Klint, Herminia. Hilma, en ese momento con casi 18 años, la acompañó con mucha aflicción y vio morir a su hermana menor antes de poder completar diez años de vida.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Así como cuando Herminia era bebé, Hilma la cuidó mientras estuvo enferma. Le contó historias, la alimentó y le susurró sus canciones preferidas... La pequeña abría y cerraba los ojos en pálido delirio febril. Por primera vez Hilma vio llorar a su madre desesperada al ver a los médicos salir sin poder hacer nada. Boca a bajo, a los pies de la cama, le dijo: mi ángel amado, mi pequeña perla... Por favor, no me dejes aquí sola... tú eres mi regalo... Oh, Dios... qué he hecho para ser castigada así...

Una noche, Hilma estaba despierta al lado de la cama cuando Herminia abrió los ojos y le sonrió. En ese momento ella vio a los mismos ángeles de años atrás cargando el alma de su niñita, dejando un rastro de luz coloreada en el cuarto y un perfume que nunca más volvió a percibir.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

A pesar de que el vínculo religioso cristiano era muy fuerte en ella, el protestantismo no consiguió ampararla frente a aquella pérdida. Su familia nunca demostró interés en explorar nuevos misterios, aunque supieran que el abuelo de su padre, antes de dar su último suspiro, había profetizado la muerte de uno de sus hijos en un naufragio en altamar, el tío de Hilma. Para sus padres, que venían de una religión protestante basada en dogmas rígidos, las experiencias con lo oculto no eran discutidas abiertamente en familia. Había una extrañamiento en relación a las visiones que ella, cuando era niña, ingenuamente compartía.

La pérdida de Herminia fue un momento que marcó su vida y que intensificó su búsqueda por la comprensión del "otro lado". La necesidad de hacer contacto con el mundo de los muertos se convirtió en una urgencia. Llena de preguntas y sin consuelo espiritual, comenzó a frecuentar sesiones espiritistas. Aunque fuese una excepción en su familia, Hilma no

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

era la única que tenía interés por acceder a nuevas formas de encontrar lo innombrable. Con el cambio de siglo, así como en

otras regiones de Europa que habían vivido bajo el yugo de la doctrina protestante de Lutero, el movimiento espiritista – establecido en los Estados Unidos en 1848 por las hermanas Margaret y Kate Fox – y otros movimientos espiritualistas, como la orden Rosa Cruz y la Teosofía, comenzaron a propagarse, atrayendo el interés por la trascendencia y por el entendimiento del mundo suprasensible. El ocultismo y los últimos descubrimientos de la ciencia caminaban juntos, completándose en sus investigaciones. Ambos eran considerados caminos de igual valor en su búsqueda por realidades hasta entonces invisibles, pues tenían como objetivo, por sobre cualquier dogma, el conocimiento.

A causa de la acumulación de acontecimientos contradictorios y complejos de ese período, los

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

terrenos estaban fértiles para la creación de conceptos y descubrimientos en los campos de las artes, de la ciencia y de la religión. En pleno siglo XIX, la euforia tecnológica causada por la Revolución Industrial auguraba un período de avances en todos los campos de las más variadas áreas de investigación. En este frenesí, la profusión de corrientes esotéricas y actividades alternativas y no convencionales atraían de igual forma a clases pudientes, y culturalmente interesadas en estas increíbles innovaciones científicas, y a las masas de trabajadores y campesinos que migraban del campo a las ciudades, donde emergía la carencia de mano de obra operaria para la nueva era industrial que surgía. No era raro encontrar miembros de las familias de la aristocracia sueca reunidos en suntuosos salones para participar de las llamadas sesiones, en las cuales se practicaba la escritura automática, se presenciaban fenómenos paranormales y se conversaba con parientes fallecidos. Por otro lado,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

estaban quienes se inclinaban por las asociaciones ocultistas para estudiar seriamente los fenómenos. Eran los llamados Iniciados y Líderes Espirituales de las logias esotéricas, como la Mazonería y la Teosofía. Vale notar que en esta época, mientras los espiritistas buscaban entrar en contacto con los muertos, por

Hilma af Klint (approx. 1874)

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

motivos más personales, los espiritualistas intentaban contactar espíritus iniciados y guías, en busca del conocimiento universal.

Estaban también aquellos que buscaban entretenimiento barato y sensacionalismo, a quienes les ofrecían los espectáculos de ilusionismo. En estas presentaciones, con la ayuda de algunos recursos tecnológicos, trucos de iluminación y algunos gramos de pólvora, los magos hacían desaparecer personas y cosas en sus sensacionales presentaciones. Así, nació el vaudeville, un tipo de teatro de variedades, accesible a todos, con shows de criaturas exóticas, horror, magos, cantantes y bailarines. La imprenta, que también se desarrolló en este período, comenzó a propagar en sus diarios noticias cada vez más fugaces, creando sus héroes, sus monstruos y escándalos en todas partes. Fue en ese momento que Houdini se convirtió uno de los más conocidos ilusionistas de la historia, capaz de liberarse de gruesas cadenas y

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

jaulas, incluso debajo del agua.

De allí surge la confusión entre estas tres formas de contactar lo invisible. Y

era elección de individuo buscar el grupo que mejor se acoplara a sus necesidades, fuesen de orden espiritual, investigación científica — que en paralelo a esos estudios desarrollaba la psicología — o mera curiosidad. Hilma no tenía simplemente curiosidad. Al estudiar su biografía queda claro que ella mantenía su mente abierta para la investigación de lo inconsciente, sin embargo, desde muy joven era criteriosa y, algunas veces, fue vista como escéptica delante de determinados fenómenos. Ella se acercó al Movimiento Espiritista de Estocolmo, participando en sesiones médium entre 1879 y 1882. Abandonó el movimiento, según su sobrino nieto Johan af Klint, por no considerar las sesiones lo suficientemente serias.

La desconfianza de Hilma af Klint acabó teniendo fundamentos ya que, seis años más tarde, el espiritismo

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Photography at Lake Anholmen in 1946

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de las hermanas Fox fue catalogado como un fraude. En un encuentro en Nueva York en 1888, Margaret Fox reveló que los inexplicables "golpes" oídos durante las sesiones provenían de los pies y de los pulgares de las dos hermanas (Johan af Klint, 2017, p. 173).

> El nivel económico de la familia de Hilma no era comparable con el de las familias burguesas de la clase alta de Estocolmo, sin embargo, el mismo año que su hermana murió, ella recibió apoyo de sus padres para tomar clases particulares de retrato pictórico con Kerstin Cardon – una retratista popular de la época que tenía muchos alumnos particulares. (MALMBORG, 1978, p, 318).

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Rápidamente, Hilma pasó a frecuentar la Escuela Técnica de Artes, Artesanato y Diseño, que era, en realidad, un curso preparatorio obligatorio para quienes aspiraban a postularse a la Real Academia de Bellas Artes de Suecia. Aparentemente, este camino era aceptado dentro de la clase acomodada de la sociedad, que veía con buenos ojos invertir en el desarrollo de los dones artísticos de sus hijas — al final, un cierto refinamiento cultural daba status ante los ojos de la sociedad. ¿Habría el drama de la pérdida de la hija Herminia abierto las condiciones para tal permiso o sería una forma de encaminar a la tímida joven por el clásico camino de preparación para un buen matrimonio?

No hay como afirmar si la motivación de sus padres fue fruto de las normas

sociales para la mencionada "escuela de dotes para una buena candidata" o si ellos ya habían percibido en ella el interés genuino por el arte. Lo que es innegable

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

son su talento y habilidad.

A los 18 años Hilma era una joven de apariencia frágil, delgada y de baja estatura, pero con una fuerte persistencia y determinación. Sus primeras pinturas, junto con sus estudios botánicos en acuarela de 1880 a 1890, eran la prueba y el resultado de una observación precisa y minuciosa. Ella estaba atenta a las nuevas posibilidades y tenía acceso privilegiado a los descubrimientos recientes que llegaban de las diferentes partes del mundo.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Años de Aprendizaje

The greatest merit of man is undoubtedly to determine circumstances as much as possible and to allow himself to be determined by them as little as possible. The whole universe is before us as a great quarry before the architect, who only deserves that name if with the
greatest economy, convenience and solidity he constitutes, from these masses accidentally accumulated by Nature, the prototype born in his spirit. Out of us, everything is just an element. Yes, I can even say: everything inside us as well. But at the bottom of ourselves there is this creative force that allows us to produce what has to be and that does not allow us to unwind or rest, until we have accomplished it, in one way or another, out or inside of us.
[...] What you have inherited, conquer it, to make it yours.

— JW *Goethe*

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Según el sobrino de Hilma, Erik af Klint, en su declaración para el historiador Åke Fant:

> Hilma era una pequeña mujer delgada, con postura erguida y gestos vivos, de facciones delicadas, ojos azul claro, mirada franca y boca altiva. Era una persona abierta, atenta e interesada en todos los acontecimientos de su época. Independiente, con dignidad y fuerza de voluntad, ella siguió el camino marcado por la vida con marcha segura. No había en su naturaleza rastros de sentimentalismo, vanidad o pereza. Al contrario, ella era fuerte y bien equilibrada, además de ser ascética y vegetariana. Era exigente consigo misma, consciente de que poseía grandes fuerzas espirituales que configurarían su vida y la prepararían para misiones trascendentes. Decía: "Soy tan pequeña, soy tan insignificante,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> pero dentro de mí habita una especie de fuerza que tiene que seguir adelante". Y proseguía: "La vida es una farsa si una persona no le sirve a la verdad" (KLINT, Erik af apud FANT, 1990, p. 16).

Era el año 1882. A los 20 años de edad, Hilma af Klint era una privilegiada, pues mientras muchas mujeres alrededor del mundo tuvieron que esperar para obtener la misma educación que los hombres, la Real Academia de Bellas Artes de Suecia había abierto sus puertas a las mujeres, adhiriéndose, después al Gran Bretaña, al movimiento inaugural de la conquista de los derechos de las mujeres. De esa forma, Hilma y sus compañeras recibieron clases separadas de los Hombres.

Ella entró en el imponente edificio acompañada de una docena de otras jóvenes que llegaban para la primera clase. Asustada, pero decidida,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

subió las escaleras que la llevarían al interior del edificio. Apurada, pasó por el alto portal ovalado de estilo romano. Los muchachos reunidos en el corredor las miraron extrañados... Ella estaba entrando en un mundo inviolable hasta hacía poco tiempo, era como si estuviesen transgrediendo la ley. Sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Pero, por dentro, su alma irradiaba entusiasmo. Estaba inaugurando un nuevo espacio... la imagen de Moisés atravesando el mar la invadió, era como el pasaje de liberación hasta la otra orilla. Era su travesía. Un sentimiento de confianza se apoderó de ella e inmediatamente un calor la invadió. Si, era un nuevo mundo, y este mundo ahora también era de ella.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Fue una elección controvertida y valiente para la época, porque aunque fuesen talentosas y recibiesen la misma educación que sus compañeros, las mujeres no eran invitadas en los círculos masculinos que existían. Un mujer que quería ser artista no era tomada en serio, era como un pasatiempo antes de casarse. La Academia era una institución masculina.

Al final del siglo XIX e inicio del siglo XX, prevalecía la idea de que las mujeres pertenecían a la esfera doméstica como madres y esposas y que solo eran creativas para generar niños, pues les faltaba inteligencia. La mujer era vista como alguien capaz de repetir lo que los hombres ya habían inventado. Para tener una idea del pensamiento de aquel momento, recordemos una declaración del médico y abogado Anton Nyström, quien en defensa de los trabajadores dijo que "una mujer nunca, incluso en el mundo del Arte, podría competir con un hombre". Él era un científico, por lo tanto, se justificaba su discurso,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

pero ¿qué se puede decir del dramaturgo y romántico August Strindberg, también sueco, sobre su artículo publicado con el título "La inferioridad de la mujer respecto de los hombres"?

Al igual que otras regiones de Europa, Suecia empezaba a reconocer los derechos de las mujeres en una sociedad estrictamente masculina. Los estudios demostraban que en aquella época había más mujeres que hombres en la región, lo que probablemente generó un mayor interés del Estado en sus reformas gubernamentales, desde las diversas oportunidades de empleo, hasta el derecho a la educación superior. Entre tanto, también es lícito reconocer a aquellas que presionaban a los gobernantes, liderando los movimientos de emancipación femenina y luchando en los frentes modernistas por los derechos de las mujeres. Una de ellas fue Carin Sophie Adlersparre (1823-1895), fundadora y editora de la primera revista dirigida al público femenino en Escandinavia. La Sra.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Sophie Adlersparre o Esselde, como era llamada, que también ejercía los papeles de ama de casa y madre, fundó en 1859, junto a Rosalie Olivecrona, un periódico con el capcioso título "Periódico para el hogar", en el cual propagaba, entre otros asuntos, ideas sobre los derechos de las mujeres a la educación artística pública. Con una popularidad sin precedentes, y sin despertar las miradas del mundo masculino, promovieron discusiones que despertaron a señoras atravesadas por la rutina doméstica, cuando las grandes preocupaciones se resumían en encontrar blanqueadores eficientes o innovar el menú para, quizá, atraer la atención de sus maridos.

En aquella época había un enorme interés en los trabajos manuales. Las mujeres comenzaron a organizarse en asociaciones de artesanas por todo el país. Como consecuencia, algunas empresas comenzaron a invertir en esas producciones, fundando escuelas para niñas de la clase trabajadora

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

y generando ingresos extra para sus familias. Así como en el Reino Unido y el resto de Europa de aquella época, este proceso generó nuevos avances. A los 20 años, las mujeres podían emanciparse y ser libres, incluso para vivir con otros hombres. No había distinción legal entre viudas y solteras, y el divorcio ya estaba autorizado. El momento histórico traía en su atmósfera un aura de innovación y entusiasmo. Los vientos vanguardistas soplaban por todas partes. Los nuevos descubrimientos de la ciencia revelaban la existencia de un mundo invisible. Además del alcance del ojo humano, los campos electromagnéticos, los rayos X y los rayos infrarrojos inauguraban un nuevo modo de pensar el mundo. Después, los estudios de Einstein y su Teoría de la Relatividad sacudirían los cimientos de la Física newtoniana. Hasta el tiempo perdía su unicidad, era la relatividad surgiendo.

Las fuerzas invisibles modificaban hasta las ciudades modernas, que ahora tomaban aires de metrópolis. La

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

luz eléctrica pasó a transformar las noches en días que podían ser cada vez más largos.

Había todo un universo nuevo, con eventos que sucedían mucho más allá de lo que nuestros sentidos podían captar. Comenzaba una participación generalizada con aspectos invisibles de la naturaleza, pues los descubrimientos ahora eran difundidos diariamente por la imprenta a un precio accesible. En 1886, Heinrich Hertz (1857-1894) consiguió enviar ondas electromagnéticas de un transmisor a un receptor, probando que en el espacio existían ondas que no podían ser percibidas por el ojo humano. Más tarde, su descubrimiento dio origen al telégrafo y, posteriormente, a la radio.

Hilma, como otros de su generación, fue testigo del desarrollo de la Física Cuántica y de la Teoría de la Relatividad, además del descubrimiento del núcleo del átomo y de la estructura atómica. Vio la invención de la radio y de líneas de montaje fabril,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

que darían inicio a la producción en masa, creando el término "Fordismo". Había una atracción por lo invisible y por un nuevo mundo que surgía. Artistas y escritores estaban entre los que reaccionaban con entusiasmo ante los nuevos modelos de visión y de comunicación. ¿Qué tendrían que ver esas invenciones y descubrimientos con los artistas? Si nos fijamos en varias de ellas, nos inclinaremos sobre lo invisible, sobre lo que no se ve, pero que estaba presente y podía ser conocido. En la esfera artística, el individualismo y el ritmo frenético de los ambientes urbanos también impulsaban la creación de nuevos movimientos.

Influenciadas por esos cambios, las Ciencias Humanas también observaron el surgimiento de nuevas áreas como la sociología y la psicología. El grupo de los surrealistas, particularmente André Breton (1896-1966), se inclinó por el estudio y la experimentación del inconsciente, razón por la cual los sueños pasaron

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

a ser tan importantes en sus búsquedas. Así, algunos artistas se convertirían en lo que no se puede ver, sea en sus obras, sea en sus investigaciones.

El científico y pensador sueco Emanuel Swedenborg (1688-1772), en el siglo XVIII, había anticipado la psicología moderna al explorar lo inconsciente en sus investigaciones sobre la mente humana. Swedenborg unió su inspiración de científico al estudio de la fe cristiana. Vivió durante el período del Iluminismo y su teología es un esfuerzo para comprender el mundo del espíritu a la luz del racionalismo de su época. En determinado momento de su vida, pasó a tener visiones y a interactuar directamente con fuerzas suprasensibles. Fundador de una línea espiritual, encontró adeptos y adversarios, pero influenció pensadores y poetas, entre ellos Sigmund Freud, William Blake y, más tarde, Carl Gustav Jung, quien desarrolló los conceptos de arquetipo y de inconsciente colectivo (SILVEIRA, 2011, p. 68).

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Al crear nuevas imágenes del mundo, que reflejaban esas innovaciones, los papeles y las limitaciones de los científicos y de los artistas se entrelazaron. Comenzaron a ocurrir manifestaciones en toda Europa, la generación más joven se reveló contra lo establecido. La libertad individual del artista se convirtió en una necesidad mucho más central de lo que era anteriormente, pues el punto de partida era la experiencia personal. No era para menos, pues el momento era de mucha innovación y aquello que por tanto tiempo pareció sustentar un universo seguro ahora se desmoronaba.

Dentro de la Academia Real de Bellas Artes en Estocolmo, donde Hilma af Klint en aquella época ya estaba matriculada, los estudiantes querían algo más que imitar pinturas clásicas del Museo Nacional y dibujar retratos y paisajes en moldes antiguos. Así, también los artistas graduados exigían más exposiciones. Artistas graduados y respetados, como

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Ernst Josephson (1851-1906), Carl Larson (1853-1919) y Eugène Janson (1862-1915) habían estudiado en la misma Academia de Bellas Artes entre 1869 y 1876 y eran algunos de los líderes del movimiento y respetados pintores de aquella generación.

Sin manifestarse abiertamente el respecto de los asuntos polémicos de su época, no me parece que Hilma estuviera interesada en esa lucha; su vía de transgresión aparecía de forma silenciosa, pero no menos intensa, y su alma estaba guardando fuerzas para un tiempo que se anunciaría dentro de poco. Así como Hertz, ella también comenzaría a descubrir nuevas antenas y formas de visión y comunicación, buscando establecer contacto entre ciencia, arte y espiritualidad.

H *ilma dibujaba en plena clase de modelo vivo. Sobre un tablado en el centro del salón, un modelo posaba con un traje de baño extraño.*

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Estaba tan concentrada en su tarea que saltó del susto cuando los jóvenes estudiantes invadieron el aula convocándolos para la asamblea en el patio. Entre el grupo de muchachos había una joven de cabello claro y ojos verdosos; aunque era de baja estatura, erguía su voz apelando junto a los otros colegas anarquistas – ¡Basta de copiar obras antiguas de un reinado decadente, luchemos por la renovación del arte! Era Anna Casel, una estudiante del grupo veterano. Ella se acercó a las alumnas e insistió para que se unieran al movimiento. Hilma guardó su material de arte en silencio y siguió el flujo agitado bajando las escaleras. Ella no tenía intención de involucrarse y entró a escondidas al vestuario femenino para escapar del grupo. Instantes después, Anna entró.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Respiraba con dificultad y estaba enrojecida. Hilma percibió que estaba con fiebre y le ofreció ayuda. Anna volvió febril a la manifestación e Hilma volvió a casa, pero aquel encuentro fue el inicio de una amistad que transformaría la vida de ambas para siempre.

El encuentro con Anna Casel (1860-1937) repercutió en muchos otros movimientos que vendrían en el futuro. Entre tanto, aunque fuese independiente en sus ideas y elecciones, Hilma no adoptó actitudes rebeldes ni se adhirió a pensamientos radicales. Su posición era otra. Ella había sido aceptada y tenía el privilegio de ser una de las primeras mujeres, en toda la historia de Suecia, en obtener el derecho de estudiar en una academia y tener una título de educación superior.

Con sus reconocidos talentos artísticos, ella podría

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

escoger especializarse en algún tema fuera del mundo femenino, ganar así nuevas habilidades y escapar del camino trazado hasta entonces por su condición, que sería el de casarse, administrar la vida doméstica y poblar el mundo.

Según su sobrino Erik af Klint, Hilma era una alumna dedicada que, a lo largo de los años, estudió técnicas de representación de paisajes y retratos en pintura. Se destacó como hábil dibujante y era apreciada por sus profesores, entre ellos el conde Georg von Rosen (1843-1923) y August Malmström (1829-1901), dos grandes pintores aristocráticos suecos, famosos por retratar temas de historia sueca y de mitología nórdica en sus pinturas.

La pintura histórica era uno de los temas más importantes para obtener apoyo estudiantil y becas de estudio en la Academia. Cada año era estipulado un tema para concursar y los alumnos interesados tenían el desafío de desarrollar su interpretación pictórica

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

personal sobre el asunto propuesto. En los archivos de la Real Academia de Artes de Estocolmo consta que Hilma se inscribió durante su último año como alumna (1887-1888). El tema de aquel año era “Andrómeda”. En la mitología griega, era una princesa ofrecida por su padre a un monstruo marino. Fue encadenada y mantenida como rehén por su captor en una roca en el mar, hasta que fue salvada por Perseo, quien la tomó como esposa.

En la historia del arte, la mayoría de las representaciones de Andrómeda la muestran como una joven desnuda, totalmente impotente y desesperada, presa en un peñasco, siendo azotada por las violentas olas o amenazada por el monstruo marino. Recientemente, fue encontrada una pintura con este mismo tema, atribuida a Hilma af Klint, con dimensiones de 133 cm x 88 cm y cuya fecha coincide con el del año del concurso. Infelizmente, no se puede comprobar la autenticidad de la pintura.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

En ella, una mujer desnuda está presa en una roca pidiendo auxilio. Su postura es osada, no demuestra desesperación. Si en realidad esta obra fue pintada por Hilma, seria curioso analizarla bajo el aspecto de su autora, que le dio al personaje una imagen opuesta a las antiguas representaciones de pintores masculinos. Al contrario de una frágil víctima, lo que se ve en esta pintura es la imagen de una mujer fuerte y resiliente.

A pesar de no saber el resultado de su participación en aquel concurso, es un hecho que en 1887 Hilma af Klint se graduó con honores. Su talento y excelentes notas fueron reconocidos al recibir una beca que le otorgaba un estudio en el edificio de los talleres pertenecientes a la Real Academia de Artes. Ese privilegio le dio a la recién graduada la oportunidad de estar cerca y convivir con las diferentes y modernas tendencias de la época.

Gracias a eso, a los 25 años se instaló en el corazón cultural de la capital sueca. En el edificio situado en

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hamngatan 5, cerca de Kungsträdgården, estaban disponibles los talleres y habitaciones para los alumnos que terminaban sus estudios con honores. En el mismo edificio, en la planta baja, quedaba el famoso Salón Blanche y un café, donde artistas e intelectuales se reunían frecuentemente. Mientras la galería exponía obras de arte famosas en sus vitrinas, la cafetería exponía el arte de la pâtiserie y las más modernas técnicas gastronómicas de confitería europea.

Rápidamente, la joven artista ganó reputación y se destacó en la región por ser una pintora de paisajes y retratista talentosa. Ella actuaba profesionalmente, vendiendo y exhibiendo sus paisajes, pinturas botánicas, dibujos y retratos de estilo naturalista. Reconocida por su técnica bien desarrollada y por la escala de colores moderada, cosechaba la admiración y el respeto de su clientela. Sus pinturas de paisajes eran muy vivas y, según especialistas, eran producidas competentemente y con cierta libertad artística,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

presentando matices y combinaciones fieles a las técnicas.

Por lo tanto, en el cambio de siglo Hilma af Klint ya era una artista independiente, pagaba sus cuentas, vivía en una ciudad moderna e iluminada por luz eléctrica, cuyas casas habían sido recientemente equipadas con los innovadores teléfonos. En el directorio telefónico, su nombre recibía la descripción de "pintora retratista", evidenciando su prestigiosa trayectoria profesional.

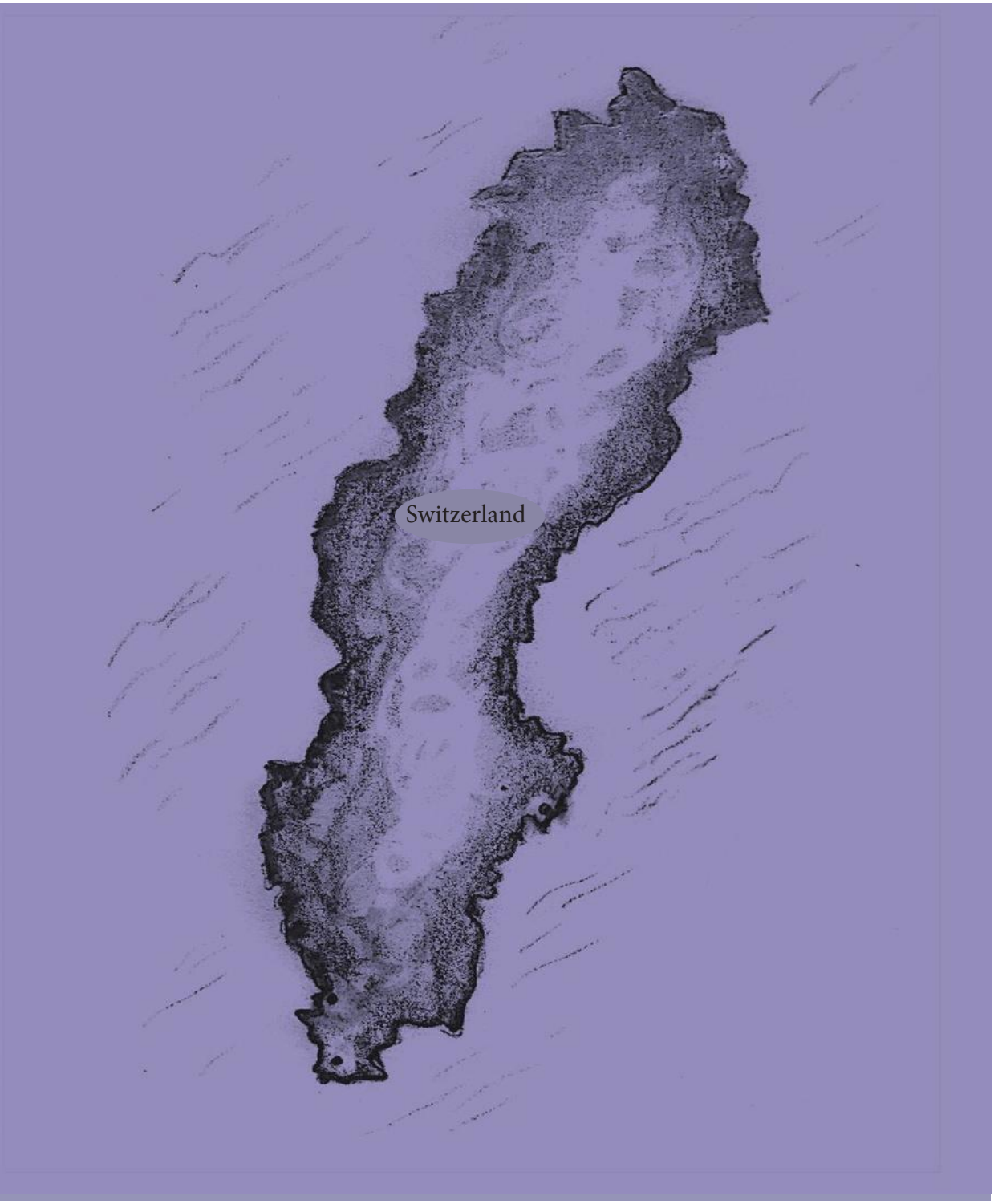
Therefore, at the turn of the century, Hilma af Klint was an independent artist, paying her own bills, living in a modern city with electricity, and houses recently equipped with innovative telephone sets. In the telephone directory, her name was followed by the description "portrait painter," evidencing her prestigious professional trajectory.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Vestales del Nuevo Templo

"My conscience is unconscious of itself, and that's why I obey myself blindly"
—Clarice Lispector

Protegido por © Lei Nº 9.610/98



Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Había dos cultos antiguos que eran conducidos exclusivamente por mujeres jóvenes y castas. Vesta, la diosa del fuego para los romanos, tenía un culto cuyo origen se perdía en el tiempo de lo antiguo que era. La versión griega era Hestia, diosa cercana a los humanos, pues había un lugar de la casa, la chimenea, en el que Hestia "reinaba". Ellos la invocaban antes que a los otros dioses. Las vírgenes que cuidaban del culto de Vesta se denominaban vestales. Eran las guardianas de las lecciones del fuego. Los rituales consistían en alimentar el fuego consagrado para que nunca se apagase. Las vestales servían al templo por treinta años y después de ese tiempo eran consideradas un patrimonio del pueblo y autorizadas a vivir de manera independiente.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hilma no se casó, por lo cual no siguió el camino tradicionalmente trazado para las jóvenes como ella. En 1892, la artista Hilma pintaba todo lo que veía: personas, paisajes, plantas. Con aproximadamente 30 años, seguía pintando por encargo paisajes y retratos de aristócratas y personas importantes de su época y desde su graduación, cinco años atrás, mantenía su estudio. Su pintura en los paisajes era muy vívida, con una gama de colores muy fiel y, en sentido técnico, bien desarrollada. Sus estudios botánicos en acuarela, datados entre 1880 a 1890, eran los testigos de una precisa observación de la naturaleza. Hoy se conservan algunos retratos pintados por ella en la biblioteca de la Universidad de Upsala, una de las primeras de Suecia, otros en el Museo Nacional y en la colección de la familia real. Sus pinceladas eran largas, al estilo de la época, con matices de colores y combinaciones de tonos piel, como era llamada académicamente la paleta de los retratistas.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Además, ilustraba tarjetas y portadas de revistas con temas navideños. Fueron años de intensa actividad artística y cultural. Según algunos documentos, realizó viajes culturales con grupos de estudiantes a Noruega, Holanda, Bélgica y Alemania (FANT, 1990, p. 6). Consta también que Hilma af Klint exhibió sus obras varias veces en la Asociación Sueca de Arte en Estocolmo, en la Exposición Artística e Industrial en Norrköping, en 1906, y en Lund al año siguiente. Años más tarde, en 1914, habría presentado sus paisajes en la Exposición del Báltico en Malmö, en la cual también participó Wasily Kandinsky, en la sección rusa. En pleno cambio de siglo, era una artista que ejercía su actividad con capacidad y libertad.

Además de esta riqueza artística, compartía con su padre el interés por la naturaleza, la matemática y la música. Ella buscaba entender la perfección que el mundo visible revelaba y se dedicaba a retratar niños, flores y horizontes, observándolos con humilde

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

devoción. Poco a poco, su personalidad, sus valores y sus creencias fueron moldeándola, llevándola a hacer elecciones sencillas, sin lujos. No se rendía ante la moda y se vestía discretamente para su edad. Siempre peinada, con sus cristalinos ojos azules irradiaba el magnetismo y la belleza de un alma casta.

Había nobleza en todo lo que hacía, con su forma de ser introvertida y tranquila, aunque su estudio estuviese en una zona cada vez más transitada de Estocolmo. Convivía pacíficamente con el sonido de los carruajes, el ruido y el humo de los cigarros de los artistas e intelectuales que se sentaban en los cafés, situados debajo de su estudio para discutir sobre arte, política y, sobre todo, los grandes descubrimientos científicos de la época. Era un momento de innovación en el que el pensamiento se movía tan veloz como la recién descubierta electricidad. La modernidad estaba estampada en los menús y no había cómo no degustarla.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Diferente de la mayoría de jóvenes de su edad, Hilma no estaba interesada en bailes y paseos fugaces con jóvenes galantes. Dicen que durante todo este período ella tuvo sólo un novio, un cierto Dr. Helleday (FANT, 1990, p. 7). En la imposibilidad de obtener mayores detalles sobre este romance, pareciera que la pasión por el joven fue rápidamente interrumpida, sin grandes dramas o consecuencias en su vida.

Su madre y su hermana le insistían para que las acompañase donde la modista. ¿Quizá podrían convencerla de al menos encargar un vestido más adecuado para los eventos sociales? Ella ya no sabía qué inventar para huir de la insistencia de las dos mujeres, quienes cada vez eran más cercanas entre sí y estrictas, principalmente ahora que Ida se había casado y seguía los pasos de su madre.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Además de no tener tiempo para eso, Hilma se sentía desubicada en aquellos ambientes. Vestidos y adornos nuevos, ¿para qué? Ella seguramente encontraría una excusa de último momento para no ir a los bailes o las cenas. Metros de seda y terciopelo la separaban de aquellas dos señoras. Nunca tuvo afinidad con su hermana y, ahora que había crecido, ya no le prestaba atención a los apodos y críticas ácidas que la habían llevado a encogerse en su exilio cada vez más. Ante los ojos de Ida, ella era la niña extraña que hablaba sola y que deseaba poder volar hasta las luces de colores de la aurora boreal, o era la "coleccionista de porquerías de la naturaleza" que invadía la casa con plumas de cisne, piedras y hongos encontrados en el camino.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Siendo una mujer adulta, la mirada crítica ya no la angustiaba más. Sin embargo, cuando se sentó aquella tarde con su madre y su hermana, percibió la angustia de ellas al mirarle sus manos. Rápidamente, soltó su taza de té y las escondió debajo de la mesa. No había podido limpiarse las manchas de pintura que se introdujeron debajo de sus uñas. Aquel día, el azul y el amarillo se alternaban entre sus dedos. Al contrario de su hermana, Anna Casel, su amiga desde la facultad, no la juzgaba por el aspecto de sus manos.

Anna María Augusta Casel era activista desde que pertenecía la Academia de Artes y podría ser calificada como una sufragista. Aunque Hilma estuviese totalmente a la par y sumergida en el espíritu de su tiempo, no tenía el impulso de su amiga, quien salía a

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

las calles a luchar por los derechos. En aquella época, se dice que Anna iba a las manifestaciones por las calles de la ciudad exigiendo el derecho al voto por parte de las mujeres. "Cuando se mudaron del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas, las mujeres empezaron a concientizarse más de sus derechos. La escritora inglesa Mary Wollstonecraft (1789-1797) fue la gran pionera de la defensa del voto femenino a partir de 1792. En Suecia, el 4 de setiembre de 1899, una delegación de la Fredrika-Bremer-Förbundet presentó una sugerencia de sufragio femenino al Primer ministro Erik Gustaf Boström. La delegación fue encabezada por Agda Montelius, acompañada por Gertrud Adelborg, quien había escrito la demanda. Esa fue la primera vez que el movimiento femenino sueco presentó oficialmente una demanda por sufragio."

Anna era como Hilma, una pintora paisajista talentosa, tenía un fuerte sentido de ética y pasión por el Arte. Era una joven de temperamento fuerte y

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

personalidad colérica, creció en un ambiente de mucha riqueza, pues pertenecía a una familia aristocrática de gran poder social. Por ser una heredera rica, no necesitaba preocuparse por las cuestiones prácticas, era independiente, moderna, su fortuna la invertía en instituciones y ayudaba a los más necesitados. Tenía una apariencia jovial, sin embargo, su salud era frágil, pues sufría de asma y regularmente necesitaba retirarse a sanatorios en estaciones alpinas de Europa o en la costa oeste con un clima más ameno para recuperarse de las crisis. Según el relato de su sobrina nieta Marie Casel, a los 32 años Anna dijo abiertamente que había decidido no casarse pues, para ella, el matrimonio significaría perder su libertad .Vivía con sus cuatro hermanas y su madre en una lujosa residencia en un barrio noble de Estocolmo. Las hermanas, así como ella, se interesaban por los asuntos espiritistas de la época y parece que la matriarca, la Sra. Casel, no tenía reservas al respecto.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

A diferencia de Hilma, Anna era descrita físicamente como una mujer baja, de cabello oscuro, delgada y erguida "como un atizador de brasa", como era llamada por los vecinos de la isla de Munsö quienes la conocieron cuando pasaba los veranos en la casa de campo de la familia Casel. Había complicidad entre las dos personalidades que, aun siendo tan diferentes, se complementaban. Al analizar lo que ellas vivieron a lo largo de sus biografías, es innegable que el apoyo y la fuerza espiritual de Anna fueron fundamentales para que Hilma pudiese realizar su misión. Hilma no gozaba de las mismas condiciones de Anna. Su título de nobleza era apenas una condecoración que había recibido su abuelo por los servicios prestados al Estado y no era garantía de una renta significativa. Hilma seguía intentando sobrevivir como pintora. Este par de amigas se encontraban regularmente ya que eran dos artistas profesionales con sus talleres en la misma zona.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Desde el Romanticismo, la expresión individual, la muerte, los gusanos, la pobreza, el exilio y la angustia ganaron importancia, pues fueron anteriormente despreciados por el arte en el período Clásico. La intensificación provocada por la polaridad de la ciencia materialista, en oposición a los movimientos esotéricos, se producía en todo el continente europeo. El movimiento de los artistas radicales defendía la expresión de sus experiencias internas para poder revelar su sensibilidad al punto de conseguir darle forma y "traducir" la diversidad y la complejidad de la vida interior. Era un momento crucial en la historia de la humanidad, pues, por un lado, se testimoniaba el desarrollo de la técnica y de la ciencia y, por otro, las guerras y la miseria se acercaban más que nunca. Un clima de pesimismo se incrementaba con el paso de las estaciones.

Cuando Hilma tenía aproximadamente 30 años, el pintor Edvard Munch (1863-1944) describió sus

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

vivencias en la dramática escena El Grito, expresando la angustia causada por el momento de incertidumbre de la época:

> Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve; me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza (MUNCH Edvard, 1893).

Probablemente Hilma y Anna visitaron la exposición debajo de su estudio, donde estaba expuesto el grito de Edvard Munch. Los artistas e intelectuales

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de su generación, considerados los padres del Abstraccionismo, como Kandinsky (1866-1944), Piet Mondrian (1872-1944), y muchos otros, discutían el deseo de traspasar la forma y las limitaciones del mundo físico. Sin embargo, esos artistas estaban en un debate aún exclusivo para el mundo masculino, en el que el contexto de reflexiones y la búsqueda de lo oculto eran, muchas veces, solamente un recurso para la creación personal que ellos firmaban y exponían, reivindicando la autoría como parte de su proceso de creación y descubrimiento.

Al inicio de la década de 1890, la sociedad burguesa de Estocolmo comenzó a sentirse atraída por una nueva Teosofía moderna. Como fue mencionado anteriormente, el Luteranismo parecería haberse agotado como modelo de la iglesia tradicional, que ya no satisfacía el nuevo orden económico ni a una sociedad moderna en ascenso. Entre los miembros de la Sociedad Teosófica no era raro encontrar familias

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de la aristocracia sueca. Para muchos era una simple moda, para otros, por el contrario, se trataba de un encuentro serio, en el que se buscaba recibir respuestas a los misterios guardados entre el Cielo y la Tierra.

Mientras el trabajo de Hilma florecía ante los ojos del público, silenciosamente ella continuaba sus búsquedas para comprender la otra dimensión espiritual. Su interés por los mundos invisibles se transformaba gradualmente en una necesidad vital de su alma. Además de participar en grupos espiritistas, estudiaba y leía ávidamente textos de ocultistas como los de la famosa Madame Blavatsky.

Aún es una incógnita la manera como Hilma obtuvo el permiso de sus padres para participar activamente en sesiones espiritistas desde su adolescencia, teniendo en cuenta que ella fue la única de su familia que escogió este camino por los movimientos espiritistas como la orden Rosa-Cruz y la Teosofía. Hay teorías que conectan a su padre, el almirante

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Frederick Víctor af Klint, con los oficiales navales. Probablemente, él conocía al ingeniero naval Arvid Knös, que, a principios de siglo, fue el secretario general de la sección escandinava de la Sociedad Teosófica. Otra explicación podría estar en el hecho de la sede de la Sociedad Teosófica, en esa época, haber sido establecida en la casa del antiguo profesor de Hilma y Anna de la Academia de Artes, el pintor Carl von Bergen, quien fundó la Sociedad Sueca de Investigación Psíquica, con el objetivo de producir evidencias científicas de la inmortalidad del alma y de la existencia de una realidad espiritual. Así como von Bergen, en la misma época, la famosa pintora retratista Bertha Valerius fundó el Edelweisförbundet o Asociación Edelweis , una sociedad religiosa formada exclusivamente por mujeres de base ecuménica, basada en el Cristianismo Espiritualista Esotérico. La Asociación Edelweiss estaba comprometida con una búsqueda espiritual superior, diferenciándose

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de los grupos espiritistas en los que, como se dijo anteriormente, se experimentaban fenómenos y materializaciones como mesas levitando, mensajes de parientes fallecidos o el arte de mover objetos sin tocarlos. Bertha Valerius (1824-1895) también era una de las figuras femeninas destacadas en la sociedad sueca. Además de ser la fundadora de la Asociación Edelweiss, era una pintora retratista famosa, que pintó retratos de todos los aristócratas de la sociedad, inclusive reyes y príncipes. Con la llegada de la fotografía, la Sra. Valerius innovó, fotografiando en los escenarios de su taller, uno de los primeros estudios fotográficos de Escandinavia, a gran parte de la burguesía de la época.

Hilma recibió grandes enseñanzas de Bertha. Siendo parte de las sesiones, aprendió sobre las técnicas de acceso al inconsciente que estaban basadas en las investigaciones del sueco Swedenborg. Según el investigador, todas las personas estaban

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

constantemente en contacto con los espíritus, aunque no estuviesen conscientes de eso, pero solamente las almas que conseguían llegar al inconsciente podrían llegar al cielo. Hilma también aprendió que lo desconocido no era un mundo al cual se podía entrar por cuenta propia, pues era necesario tener seriedad y dedicación. Así como lo hizo antes con sus estudios figurativos de la naturaleza, Hilma af Klint también se dedicó a la investigación sistemática y analítica del mundo espiritual, para la percepción de una realidad más allá de lo visible.

Otra teoría que intenta explicar la participación de Hilma en los movimientos ocultos tiene relación con las hermanas Casel. Charlotta Wilhelmina Josefina Casel (1858-1908), Lotten, como le decían cariñosamente, era una de las hermanas mayores de Anna. Según la investigadora holandesa Marty Bax, fue Lotten quien llevó a Anna y a Hilma a Edelweiss y, posteriormente, las presentó a la Teosofía. Ellas

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

empezaron a frecuentar las reuniones semanales conducidas por Bertha Valerius y así hicieron nuevas amistades. Existen indicios de que Hilma había sido elegida como una de las líderes del grupo Edelweiss. Según Bax, la artista recibió el prendedor con las flores Edelweiss de Jerusalén, símbolo fundador de la sociedad, lo cual significaría ser designada para cargos más altos, presumiblemente, porque demostró seriedad y alta sensibilidad hacia el mundo espiritual.

Según describe Anna Larson, escritora e investigadora biográfica sueca, en su romance sobre Hilma af Klint, en una de las primeras reuniones de la fundación Edelweiss el espíritu de Rafael entró en Sigrid y transmitió el siguiente mensaje:

> Ahora ella está durmiendo, ahora yo puedo hablar. Mis amigos terrestres, yo estuve aquí a su lado escuchando lo que piensan. Sus pensamientos despertaron en mí algo que quisiera compartir. Yo

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> pienso en su espíritu, unido al manto de la materia. Sí, tan estrecho que es semejante a una prisión. Y, mientras tanto, ese espíritu es libre, él está unido por el momento y él mismo escogió su prisión. Una vez en libertad, todos los espíritus pueden elegir su destino. Ustedes que vagan por el camino difícil, dejen en sus mentes eso en claro. Es necesario cargar la propia cruz. Toma la vida que escogiste para tí y llévala con humildad y paciencia. Si caminaran hacia un futuro luminoso, la ruta llevaría al mismo Calvario. Nosotros, que ya caminamos esa ruta, queremos ofrecerles sabiduría a los que aún vagan. ¡La paz sea con vosotros! (LARSON, 2017 p. 16)

La experiencia en la Asociación Edelweiss y sus principios moldearon el curso de la historia y de las actividades posteriores que Hilma y sus amigas

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

realizarían. En esa época, Laten Casel se convirtió en miembro de la Sociedad Teosófica, lo cual nos lleva a creer que fue ella quien, probablemente, las introdujo en esa nueva corriente esotérica que crecía en Escandinavia. Existe una línea directa entre los dos grupos, Edelweiss y la Sociedad Teosófica. Según la investigación de Bax, los nombres en la lista de miembros se repiten en fechas casi simultáneas.

En esta intrincada sobreposición de grupos, cuyos registros y actas de esta fase se entrelazan, surge Emma Mathilda Nilson-Cederberg (nacida en 1844), casada con Anders Nilson. En 1891, Mathilda fue editora de una revista espiritista y después de un periódico espiritista sueco. Mathilda y su amiga Sigrid Elisabeth Hedman (nacida en 1855) pertenecían al grupo Edelweiss y, después, se unieron también a la Sociedad Teosófica. Entre los procedimientos exigidos en las sesiones espiritistas, además de las prácticas médium y ayunos, usaban el psicógrafo,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

un instrumento que se movía a través de las manos del médium formando palabras y frases provenientes del mundo de los espíritus. Fue en 1896 que las amigas Hilma, Anna, Sigrid, Mathilda y Cornelia Cederborg, también miembro del grupo Edelweiss, decidieron encontrarse todos los viernes para crear su propio ritual. Los años dedicados a la investigación de lo oculto, estudiando y desarrollando sus dones psíquicos, las llevó a la necesidad de profundizar en lo que ya habían descubierto. Así comenzó el grupo denominado "De Fem" o "Las Cinco". Las posibles motivaciones para la formación de este grupo independiente pueden tener relación con una necesidad de mayor autonomía en la conducción de las prácticas espiritistas o en una búsqueda de más libertad para crear sus propias reglas y rituales. Como vestales sacerdotisas de los templos de otrora, portaban una profunda devoción y sed de aprender sobre el alma y sus secretos. Todas provenían de una

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

fuerte raíz religiosa cristiana, con influencias de los rosacruces y teosóficas, y estaban en la búsqueda de un mayor conocimiento espiritual. Los "Encuentros de viernes", en esta configuración inicial, sucedieron durante un período de diez años – de 1896 a 1906 – y fueron muy importantes para Hilma af Klint, pues en ese tiempo ella pudo prepararse para las desafiantes tareas que estaban por venir. Como en un sacerdocio, ella conscientemente hizo de este su noviciado, en el que desarrolló la percepción para una realidad más allá de lo visible.

Las mujeres llegaban a la hora señalada todos los viernes, no importaba si el sol se había ocultado apenas después del almuerzo dejando las calles tan oscuras como si fuese plena noche. No se justificaban cuando la nieve amortiguaba los pies engrosando el camino hasta la sala de reunión.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Ellas no se perderían aquel encuentro, aunque las esposas del grupo tuvieran que mentir un poco ante sus maridos. Tampoco eran seducidas cuando la romántica tarde de primavera llegaba y las llamaba para saborear la vida en la mejor confitería de la ciudad. El viernes era sagrado para ellas y durante diez años mantuvieron su ritual.

Durante años, Sigrid fue la principal médium del grupo y, mientras ella recibía los mensajes, Cornelia Cederborg era la encargada de registrarlos. Al principio, el ritual incluía la lectura y estudio del Evangelio y sesiones de canalización médium. Preparaciones previas como ayunos y meditaciones también formaban parte del ritual. Los encuentros de De Fem eran bastante metódicos. Comenzaban con un

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

"Photographic records of the place where the sessions took place. The atmosphere seems solemn, with natural lighting. The altar was covered with a white lace tablecloth and had a step that could be used to kneel. The picture with the illuminated face of Jesus Christ, praying on the Mount of Olives, was painted by Bertha Valerius, when she was part

of the Edelweiss group. The rocking chair served for the medium to lean back when she went into a trance. The table and chairs served the other members to write or draw. The environment was decorated with carpets and noble coverings on the walls. Other prints with Rafael's madonna appear nailed to the walls. "

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

rezo, seguido por meditación y después un sermón. Luego estudiaban un texto del Nuevo Testamento escogido para la ocasión. El encuentro terminaba con una sesión en la cual ellas establecían contacto con los Altos Líderes de otras dimensiones. Durante las sesiones, los Líderes Espirituales se presentaban. El más destacado de ellos era Gregor, sin embargo otros líderes con los nombres de Amaliel, Georg, Ananda y Agnes también se pronunciaban. Ellos daban instrucciones precisas, orientando al grupo para que las imágenes que se revelasen, en consonancia con el contenido de los mensajes, pudieran ser registradas adecuadamente. Las mujeres eran cuidadosamente preparadas y se sentían como herramientas en proceso de perfeccionamiento. Además del psicógrafo, que fue usado al principio, desarrollaron la escritura automática, la cual consistía en escribir y dibujar de forma espontánea y fluida, dejándose llevar por el movimiento sin control del lápiz sobre el papel.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La técnica de la escritura automática fue desarrollada como un método para alcanzar el inconsciente personal desde su fuente. Para comprender su importancia, es necesario hablar un poco sobre el Surrealismo, considerado no solo un movimiento artístico, sino también un modo de conocimiento, como lo quería su fundador André Breton:

> SURREALISMO: sustantivo masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. (BRETON apud SANTOS, 2003, p. 40).

Por lo tanto, se trata de un automatismo psíquico que puede ser ejercitado con disciplina para alcanzar

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

la suspensión del control de la razón. Existen otras formas de automatismo psíquico, algunas relacionadas con prácticas ocultistas y otras con la investigación científica.

> El surgimiento del Espiritismo desempeñó un papel muy importante en la historia de la psiquiatría dinámica, dado que le dio a los psicólogos y psiquiatras, indirectamente, nuevos métodos para estudiar el espíritu humano. La escritura automática, uno de los procedimientos introducidos por los espiritistas, fue retomada por los investigadores como medio de exploración del inconsciente (ELLENBERGER, 1994, p. 118).

Los encuentros del De Fem eran registrados con gran precisión con pluma y con lápiz. El libro de notas más antiguo del grupo, con fecha del 10 de

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

octubre de 1892, contiene mensajes médiums desde 1896 hasta 1902 – sustentando la hipótesis de que ya practicaban juntas desde la época de Edelweiss. Dos de los cuadernos recibieron el nombre de "Libro de Gregor I y II" y contienen mensajes registrados desde 1896 hasta 1902. Otro cuaderno lleva el nombre de "Clemens" y fue escrito entre 1903 y 1905. Otros cinco cuadernos llamados "D.F: s (EL libro de las cinco)" están fechados a partir de 1897 y llegan hasta 1907.

Uno de los últimos cuadernos, el N° 3, tiene el título "Fredagsgruppe" (Grupo de Viernes). Gracias a estos registros que, si se suman, contienen más de cuatro mil páginas, sabemos en parte lo que sucedió hace más de un siglo. Los Maestros de lo Alto tenían diferentes linajes y trabajaban en diversos niveles de consciencia. Su misión era revelar enseñanzas que consideraban importantes en aquel momento. Además, algunos habían tenido experiencias terrenas

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei N° 9.610/98

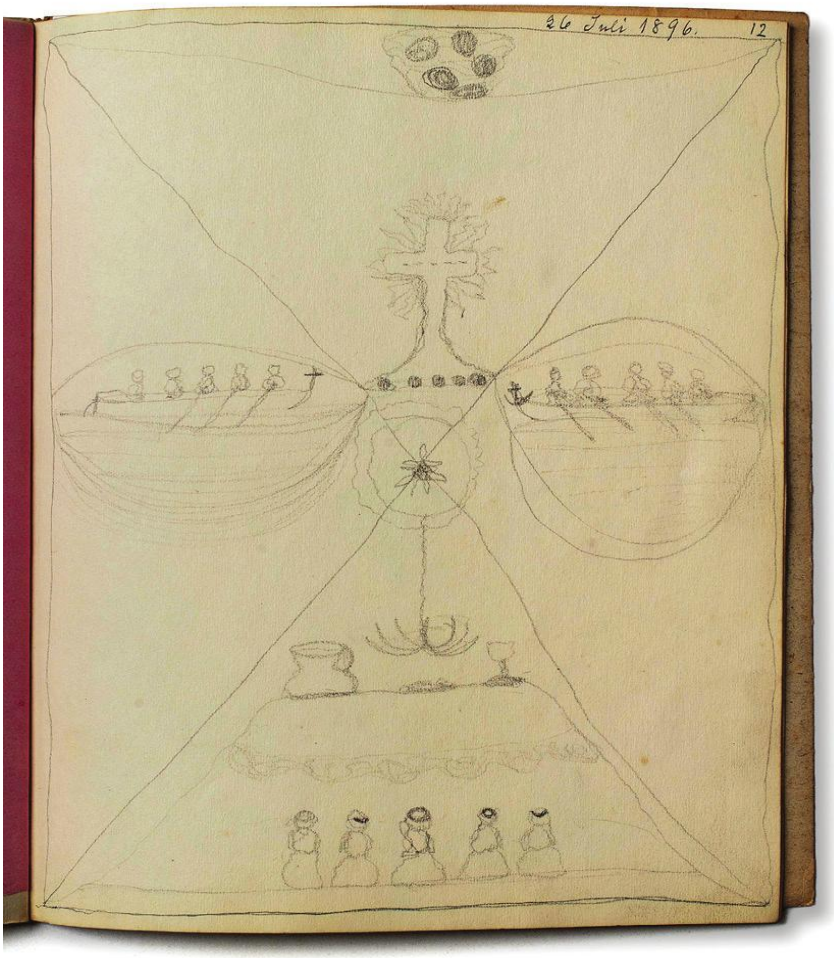
como parte de sus propios aprendizajes evolutivos.

Sin embargo, los mensajes de esos cuadernos no son fáciles de comprender. Los Guías Espirituales se expresaban de forma hermética, en un lenguaje complejo y, algunas veces, era difícil encontrar un vínculo entre una sesión y otra. Como mensajes apostólicos, traían imágenes y parábolas, profecías y revelaciones que podrían ser comparadas con los antiguos oráculos de tiempos muy lejanos. Imagino que también las médiums más experimentadas tenían dificultades para comprender todo su sentido. Sin embargo, las mujeres estaban dispuestas y comprometidas a tener esta interlocución con aquellos que consideraban Maestros de lo Alto y no menospreciaban el proceso, al contrario, todo indica que lo llevaban muy seriamente. Ellas se consideraban un grupo secreto que pasaban por sus años de entrenamiento. Habían sido convocadas para una tarea suprema, escucharon el llamado y buscaban

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

honrar la invitación. Ese era el norte de aquella embarcación, el sentido que condujo el grupo a lo largo de los años. Para volverse receptivas y abiertas, era necesario que cambiaran la frecuencia y salieran de la condición de vigilia hacia un estado mental más relajado. El grupo entrenó muchos años para que este grado de refinamiento fuera alcanzado. Con el fin de "percibir la realidad más allá de lo visible", en una de las sesiones recibieron la instrucción de observar un vaso con agua hasta la mitad, tarea que se extendió por un largo período. Hilma reveló que se dedicó a esta tarea por más de un año sin éxito alguno: no vio nada más que agua. Según la escritora y periodista sueca Agneta Pleijel, en su artículo "Carta para un verano lluvioso" (2015), en la cultura patriarcal en la que Hilma y sus amigas vivían, los mensajes que venían de una dimensión diferente eran una premisa para el autoestima que ellas tenían que desarrollar, pues la falta de autoestima destruyó a varias mujeres

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98



There is a drawing dated back to July the 26th, 1896, that represents how the masters placed the five women. Five figures on their knees were placed at the base of the picture in front of a supposed altar.
Pencil drawing in the“ De Fem ”notebook appointed as five women before the altar. Notebook S11, page 16, 26.07.1896, 30.8 × 26.0 cm

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

durante aquel siglo.

Hay un dibujo, del 26 de julio de 1896, que muestra cómo los maestros organizaban a las cinco mujeres. Cinco figuras de rodillas se encuentran en la base del dibujo delante de un supuesto altar. Símbolos como la rosa, el cáliz y la cruz también aparecen en el dibujo donde dos barcos, colocados uno frente al otro, están representados en el centro sobre una intersección en X. Ambos barcos llevaban cinco tripulantes. Según las anotaciones del dibujo, Hilma af Klint ocupaba el último puesto, apoyando a las otras mujeres que realizaban los registros de los maestros. En algún relato de los diarios se menciona que, al principio, Hilma se colocaba un tanto escéptica y retirada. Sigrid era quien estaba en la proa como líder de la embarcación, pareciera que ejercía un fuerte liderazgo dentro del grupo, pues además de ser mayor que Hilma y Anna, era dotada de una gran fuerza psíquica como médium.

A lo largo del tiempo los cuadernos pasaron a

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

registrar caligrafías diferentes, mostrando que hacían relevos. Hay registros en los que había más de cinco participantes, dando a entender que aceptaban nuevas invitadas. Es difícil discernir, tal vez fuesen las mismas personas todo el tiempo, o tal vez en algún momento el grupo fue abierto a amigas invitadas, pero una cosa es cierta, era un grupo exclusivamente femenino. Algunos nombres fueron encontrados en los registros: Emilia Giertta, Laten Casel y Laten Rönquist. Años más tarde, Thomasine Anderson, Anna Ljungberg y Elisabeth Wahring. Mathilda era la mayor del grupo, dieciocho años mayor que Hilma, seguía Sigrid, siete años mayor. Probablemente, con el paso de los años tuvieron que enfrentar los desafíos en las obligaciones con sus maridos e hijos, u otras exigencias sociales, que eventualmente provocaron que se alejaran. No se sabe mucho sobre el destino de Cornelia, probablemente se casó algunos años después del inicio del De Fem. Anna y Hilma fueron

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

las únicas que se mantuvieron solteras. Las dos artistas se mantuvieron fieles al propósito. Con o sin bajas en el grupo, las reuniones de los viernes siguieron año tras año.

Las integrantes de De Fem trabajaban en silencio y se consideraban, literal y simplemente, transmisoras de un mensaje más allá de ellas. Podemos cuestionar si los trabajos serían descripciones de experiencias internas muy especiales. Sin embargo, el punto de partida y la motivación eran otros. Había un plan objetivo para ese poderoso trabajo y un método aliado a un entrenamiento esotérico que, durante diez años, fue ejecutado lejos de todas las voces que resonaban en el mundo. Gradualmente, ellas comenzaron a identificarse cada vez más con los conceptos asociados al lenguaje teosófico, abandonando los métodos de las doctrinas que aprendieron en los grupos anteriores. Además de la escritura automática, dibujos en grafito y espirales aparecieron sin ningún

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

rigor artístico. Son líneas rítmicas automáticas y no existe una manera de saber cuál de las manos de las cuatros mujeres, aparte de Sigrid, las producía. Los dibujos eran firmados D.F. (De Fem) y fechados. Algunos en los cuadernos, otros en hojas mayores, en papel pardo o blanco. Para ellas, lo más importante no era la autoría, sino los mensajes.

Después la preparación básica que involucraba ayunos previos, lecturas del Evangelio y rezos, los registros narran que cuando se anunciaron los Maestros de lo Alto, el primero en aparecer fue descrito como una luz brillante que esparcía gracias y bendiciones, era Gregor, el Líder principal. Otros maestros también se pronunciaron: Amaliel era el representante del amor. Agnes era la única entidad descrita como un ángel femenino y representaba la humildad. Clemens también apareció algunos años después y representaba la intuición. Otros Maestros aparecieron eventualmente a lo largo de los años, fue

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

el caso de Esther y Theosophus.

Con el paso de los años, Hilma se mantuvo como pintora profesional y aún vivía con sus padres, en Badstugatan. Sus hermanos mayores estaban casados y ella ya era tía. Ida, su hermana mayor, casada con el ingeniero Knut Haverman, seguía en su papel de esposa y madre, viviendo en un barrio tradicional, frecuentando la sociedad burguesa y yendo los domingos a los Luteranos de la High Church, iglesia protestante. Su único hermano, Gustav, así como sus antepasados, seguía la carrera militar, cartografiando las aguas profundas del mar Báltico.

En el año 1898 su padre falleció a los 75 años y su madre comenzó a quedarse ciega, por ello necesitaba de más cuidados. La pensión que recibían del padre era modesta, justo en un momento en el que se hacían más pronunciadas las fluctuaciones políticas y económicas en Europa. Por esta razón, y siendo la única hija soltera capaz de ayudar a la madre viuda,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

las circunstancias las obligaron a salir de la antigua casa en la que vivían y a alquilar un departamento más pequeño, ubicado en Brahegatan, número 52. De esta forma, ella podía seguir con su actividad profesional y ayudar a su madre. Años después serían testigo de la Primera Guerra Mundial, que se anunciaba en un horizonte no tan distante.

En torno a los cuarenta años, Hilma se vestía de forma cada vez más discreta, su ropa oscura, predominantemente negra, le daba un aire religioso. Siempre llevaba su cabello recogido, sin ningún adorno. Quizá usaba una cruz blanca – símbolo de su grupo de los viernes – colgada en una cadena sencilla. Habituada a ayunos constantes, comía moderadamente. Todo indica que su vida social giraba en torno a los círculos de amigas del De Fem y a los grupos Teosóficos.

El año 1904 representó un giro en la vida y obra de Hilma, cuando tenía 42 años. Las anotaciones del

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

grupo cambiaron de carácter. Después de casi una década de encuentros y sesiones, el Maestro Superior Ananda se pronunció un viernes. Según el sobrino nieto de Hilma, Johan af Klint, un grande estudioso del Budismo, Ananda probablemente sea nada más y nada menos que el discípulo preferido de Buda. Ananda estaba asociado a la fuerza de voluntad y se dirige a Hilma diciéndole que ella había sido elegida para traer imágenes del mundo sutil hacia el plano físico. A partir de ese año las anotaciones se transformaron a medida que recibían orientaciones y previsiones para realizar pinturas que representarían los aspectos imperecederos del ser humano, aquello que sobreviviría a la muerte. Según los Maestros de la Clara Verdad, ella fue elegida porque era la única que tenía la capacidad de mantenerse enfocada y con la disciplina necesaria para ejecutar la tarea. También creo que sus dones artísticos, aliados a la disposición de un alma comprometida esencialmente con la

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

verdad, fueron determinantes para esta elección. En esa época ella escribió lo siguiente en uno de los cuadernos:

> Amaliel me ofreció una tarea y yo respondí inmediatamente: "Sí". Este será el mayor trabajo que realizaré en mi vida. Amaliel respondió a mi sí: "Respondiste demasiado rápido, aprenderás de la vida bajo una nueva perspectiva y serás tú misma un sujeto en el nuevo reino: tus esfuerzos darán frutos" (FANT, 1990, p. 17).

Hilma recibiría las instrucciones para trabajar al servicio de los misterios en la elaboración de pinturas para erguir un nuevo Templo, el cual revelaría imágenes simbólicas cuyos mensajes, según Ellos, servirían para despertar y recordar la esencia espiritual de la humanidad.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Sin embargo, antes ella debía someterse a un proceso de purificación. Amaliel declaró:

> Tú serás golpeada por la ceguera, te negarás a ti misma, porque tu orgullo será herido. Tú tropezarás para que seas evaluada en tu propia debilidad. Tú serás la voz que clama, pero antes de eso deberás descomponerte en polvo (FANT, 1990, p. 20).

Aunque estuviese entusiasmada por ser elegida, Hilma af Klint necesitó mucha valentía para enfrentar el cambio. Su antigua profesión –una excelente pintora retratista y botánica, capaz de representar con técnica y sensibilidad la naturaleza – cesaría y sería sustituida por algo completamente nuevo y desconocido. En 1905, tras un año de preparación, ella fue considerada apta para asumir la tarea. Fue en ese momento cuando se convirtió líder de la embarcación. Los mensajes más

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

importantes comenzaron a ser enviados a Hilma y las demás integrantes del De Fem debían ofrecer apoyo de otra manera. Anna Casel también fue mencionada y llamada por los Maestros de lo Invisible, todo indica que ella era la más calificada para interpretar los símbolos que eran revelados. En varios casos, ellas se complementaban en las tareas. Como pintora profesional, así como Hilma, Anna participó del proceso inicial de ejecución y comprensión de las imágenes. Un ejemplo de eso se ve en el esbozo de 1905 de un símbolo en espiral que se asemeja a un caracol. En la parte inferior del dibujo descansa la frase "Pedirle a Anna que lo interprete". Dice "kunskap under blom" o "florecimiento del conocimiento", posiblemente del Maestro Ananda.

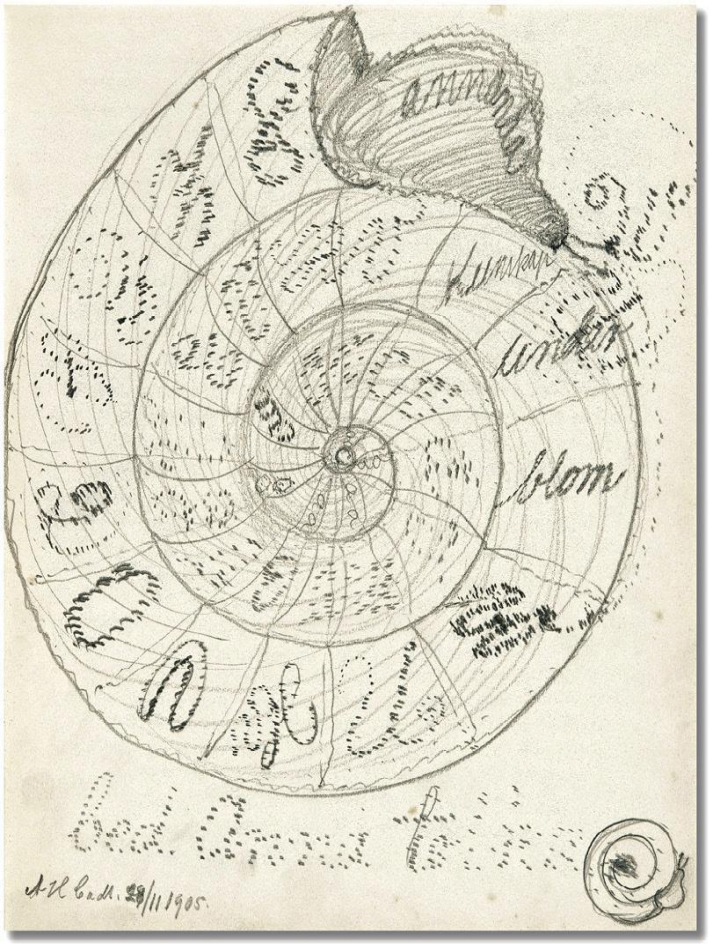
Era necesario dejar a un lado los antiguos hábitos. La tarea era desafiante y exigió un enorme esfuerzo de comprensión en la ejecución de las pinturas. En las sesiones aparecían mensajes, colores y formas.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

El mundo espiritual era demasiado dinámico y sus seres y elementos no se detenían para posar como los modelos en los retratos. Ella tampoco podía contemplar un paisaje dibujando los elementos de la naturaleza y deslizando en la tela los colores de su paleta, retocando sin prisa los detalles. Debía ser rápida y no tenía tiempo para correcciones o lamentos, su mano estaba siendo guiada y sus Guías le exigían colores que ella nunca había usado en su paleta habitual, limitada a tonos piel, colores oscuros y tonos fríos.

Debía ser algo realmente complejo, pues el mundo espiritual estaba siempre en movimiento y las dimensiones de espacio y perspectiva eran muy diferentes a las limitaciones materiales y humanas para su exacta representación. La habilidad técnica no era suficiente para aquellas pinturas cuyo soporte plano exigía trascendencia delante de recursos bidimensionales. Hay relatos de que Hilma af Klint

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98



fue reprendida por los Guías de lo Alto por no comprender lo que le era exigido y que necesitaban repetirle las instrucciones hasta entenderlas. Es divertido pensar sobre este comentario y también es interesante percibir que aunque ella estuviese dotada de capacidades sensibles, eso no implicaba que hubiera alcanzado la consciencia y el conocimiento necesario para elaborar los mensajes. En muchos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

relatos la propia Hilma se describió como una niña sorprendida delante de todo lo que no entendía. No había tiempo que perder, ellas necesitaban aprender a ser rápidas para realizar las tareas dentro del tiempo terreno, o sea, en el mundo de la materia. Hilma no se rindió y escribió:

> "Describo el camino mientras lo recorro" (LINDÉN, 1998).

Durante la etapa preparatoria, los Guías de lo Alto le dijeron a Hilma que nuevas fuerzas afluirían para prepararla y que ella recibiría dones como regalos según su esfuerzo y entrega durante el proceso. En el verano de 1905, nuevos Guías Espirituales fueron mencionados para ayudar en las tareas. Además de Amaliel y Ananda, Georg se presentó como el encargado de las enseñanzas prácticas sobre pintura. En esa época también surgió Gidro, su Guía personal y amigo, quien fue descripto como una parte de ella, su mitad, o sea, su polo contrario masculino.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> Esther estaba a mi lado izquierdo en el plano material, Gidro a mi lado derecho en el plano del alma y Amaliel me observó desde arriba, en el plano espiritual [...]. Muchos momentos felices están delante de mí. Aeons precedió el nivel de desarrollo que yo ya poseía (LINDÉN,1998).

La conquista de la consciencia sobre la dualidad del alma humana era una de las principales tareas que Hilma tenía. Su Guía resaltó la importancia del desarrollo de esos dos elementos, el masculino y el femenino. Ella tenía la responsabilidad de alcanzar, transmitir y demostrar la importancia de este conocimiento existente en todo ser humano para la integración de estas dos partes complementarias. El hombre debería reconocer su mitad femenina y la mujer su mitad masculina. Esto estaría conectado a la discusión en torno del animus y anima que Carl Gustav Jung, posteriormente, desarrollaría en su obra

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

dentro de su abordaje de la psicología analítica.

Desde las primeras pinturas, A Hilma le prometieron que, al producir las pinturas con base en dibujos, ella se apropiaría de los dones de la escucha y de la visión suprasensible. Durante esta etapa también recibió el don de curar con las manos.

Una noche, después de haber sido anunciados sus dones de cura, Hilma despertó y percibió la presencia de seres luminosos en su cuarto. Tras tantos años de dedicación, al fin comenzaba a recibir señales para las preguntas que llevaba en su corazón. ¿Cuál sería en realidad su tarea? ¿Cómo podría servirle a Cristo? ¿A quién le servirían sus dones? Su esfuerzo tenía un sentido, sentía alegría y miedo. Gidro y Agnes la guiaron. Delante de ella una fuente emanaba colores luminiscentes que se movían en espiral. Los seres la condujeron

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

hasta debajo de la fuente, sumergiéndola dentro de la corriente, como en un bautismo. Cuando se despertó por la mañana, sus manos hormigueaban y de su corazón emanaba una luz verde esmeralda que solo ella veía. Desde aquel día cada vez que pintaba sentía que de sus manos fluían las fuerzas de curación hacia la pintura.

Seres diferentes condujeron sus manos en esta fase, según lo revela en su libro la investigadora G. Linden (1998). Entre ellos, figuraba un monje del siglo XV de la orden Rosa-Cruz:

> Él había sido monje en un monasterio franciscano y pintó la Virgen Borgiana de la Pascua. Su nombre ya no es conocido. Otro fue Ovatius, quien vivió en España en el siglo XVI. Él así lo explica: "Gidro es influenciado por mí y él te guía. Yo

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> no soy capaz de hacer esto solo, pero mí sentido artístico influye sobre Gidro y él conduce tus manos". Estos son hermanos y hermanas de Ararat y treinta de ellos apoyan a Hilma. Los Más Altos Poderes son de una jerarquía diferente y son explicados como pertenecientes a Cristo. Aquellos que siguen al grupo son frecuentemente conocidos como hermanos y hermanas de la Cruz Blanca (LINDÉN, 1996).

A lo largo de este periodo, los manuscritos producidos paralelamente a las pinturas están repletos de mensajes en código y las imágenes creadas, en sus mayoría, están repletas de símbolos, letras y formas geométricas que exigen un profundo esfuerzo para entenderlas. Las entidades las previnieron al respecto de las expectativas y esto se evidencia en los Cuadernos del De Fem, datados entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 1907:

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

No esperes que los signos y símbolos que has elaborado con mucho esfuerzo sean comprendidos por los hermanos que tú encontrarás, pero trabaja bastante para el futuro. Esta saga va ser una gran bendición para tus prójimos. Un día tú te alegrarás por no haber abandonado esta aventura [...]. Las imágenes deben disimularse ante los ojos del público hasta que el tiempo de que aparezcan llegue.

Aunque los Maestros de lo Alto colocaron el timón de la embarcación en las manos de Hilma, hay registros del desempeño de las artistas amigas, Anna Casel y Lotten Ronquistt, en esta fase de los trabajos, indicando que algunas tareas eran divididas en la ejecución de las pinturas. Las otras integrantes del grupo participaban con su apoyo y constante colaboración. Ellas se reunían regularmente, leían la

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Biblia, oraban, estudiaban las palabras y las imágenes que venían hasta ellas. Todas siguieron el mismo camino de desarrollo, a pesar de que Hilma fuera la primera:

> Es extremamente importante que ustedes se unan, con fe verdadera, las unas a las otras, y que se inclinen en una oración común con humildad, pues solamente si su poder está totalmente unido, el pilar será constituido como debe ser. Tú, Hilma, debes estar especialmente atenta para asumir una posición de líder, o sea, tú estás en la vanguardia porque, en una encarnación anterior, tú pediste permiso para sacrificarte totalmente (LINDEN, 1998, p. 28).

Sin embargo, también se verificó en las anotaciones que antiguas integrantes del De Fem dudaron en realizar las tareas y que Hilma las asumió integralmente. A

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

partir de 1907, Sigrid y Cornelia se apartaron del grupo por motivos no aclarados. ¿Nuevas elecciones? ¿Exigencias matrimoniales? ¿O tal vez percibieron que los dones de médium no eran suficientes para realizar la tarea que exigía habilidades con la pintura? Supongo que la imaginación artística de Hilma af Klint y de las otras integrantes estaba directamente influenciada por la literatura oculta y por las ideas de lo que ellas estudiaban. Hilma af Klint era activa para realizar el trabajo, aunque se describía como una herramienta transmisora del proceso, actuando como intermediaria entre el mundo invisible y el visible sin cuestionar las tareas que le eran encargadas. Era como si ella entrase en una condición de creatividad primitiva en la que todo fluía hacia ella. El proceso era rítmico y los dibujos evolucionaban en las representaciones.

El método de trabajo implicaba, además del ritual previo, la escritura y el registro de mensajes e indicaciones, una nueva metodología que consistía

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

en la elaboración de los dibujos y representación del lenguaje simbólico. Como dije, Hilma af Klint estaba angustiada porque recibía las imágenes pero no podía comprenderlas. En algunos momentos en los diarios hay indicios de que se abría un diálogo para preguntas y respuestas. Hecha la pregunta, la respuesta surgía en forma de imágenes. Así como en un estado de sueño, la respuesta aparecía como una representación imaginativa y tomaba forma. Para ella, que estaba interesada en contenidos además del resultado artístico, no siempre la respuesta traía alivio. Sin embargo, nuevos elementos y motivos emblemáticos se revelaban en imágenes abstractas cada vez más sorprendentes.

Es posible encontrar historias paralelas de otros artísticas cuyo proceso creativo fue vivido de diferentes maneras. Para algunos, no había ningún tipo de conflicto en recibir una idea o un impulso proveniente de campos desconocidos de la personalidad. Ellos

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

procesaban la idea con su consciencia cotidiana, buscando nuevas inspiraciones del inconsciente y, de repente, el trabajo estaba terminado como una creación artística única. Elementos al azar son procesados y, súbitamente, surge una imagen totalmente inesperada. ¡Qué gran descubrimiento para un artista! Esto no es inusual. Las personas creativas experimentan fenómenos semejantes en diferentes ocasiones. Científicos, poetas, pintores y músicos encontraron soluciones para problemas de diversas índoles del ámbito científico o artístico. Algunos describieron experiencias durante sueños o hasta en estados febriles, relatando que, al despertar, recibieron la solución para aquello que hacía tiempo estaban analizando. Esto le sucedió al pintor y poeta William Blake (BLUNT, 1959), también a Goethe y muchos otros. (MÜLLER-FREIENFELS, 1923, p. 153; LOWES, 1951).

Pintores abstractos como Kandinsky, Malevich y

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Mondrian vivieron intensamente el debate artístico contemporáneo y llegaron al arte abstracto. El hecho de haber estudiado ideas metafísicas del ocultismo, como Madame Blavatsky, Krishnamurti y Rudolf Steiner, parece haberlos colocado en un tipo de preparación para producir imágenes no figurativas (RINGBORN, 1966, p. 386-418). Para Vasily Kandinsky (1866-1944) era obvio que una nueva era estaba en movimiento. Él describió, con varios ejemplos, en su importante trabajo de 1910, De lo espiritual en el arte, que la humanidad no estaba solo delante de un punto de inflexión espiritual que cambiaría todo, sino que también vivía en medio de una transformación cataclísmica. Kandinsky luchó por un alma espiritual en el arte y, así como Malevich y otros artistas de la época, estaba interesado y ocupado en producir una solución radicalmente nueva en sus pinturas, buscando expresar el mundo en procesos de desmaterialización. Por ello, podemos deducir que

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ambos, tanto los modernistas como las artistas del De Fem, entraron en el mundo del inconsciente a través de sus arquetipos inspirados por el Zeitgeist, o espíritu del tiempo. Lo que parece ser la diferencia crucial entre los dos grupos es el hecho de que la búsqueda de los artistas modernistas por el Ocultismo era una manera de llegar a algún resultado pictórico, que, consecuentemente, acabó por inaugurar un nuevo modo de representación en la arte. Además del detalle relevante de que todos eran hombres, lo cual no producía ninguna extrañeza a la sociedad de la época, al contrario, todos participaban públicamente en el mercado de arte, buscando reconocimiento y fama. Hilma af Klint y sus amigas, mientras tanto, trabajaban en secreto silencio y se alejaron de todo movimiento abstraccionista y artístico de su época. Todas sus búsquedas estaban basadas en el conocimiento y sentido espiritual y, además del producto, Hilma estaba interesada en el proceso, pues sabía que el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

arte era un medio y no el fin.

Mientras ellas discretamente buscaban revelar los misterios trabajando en pinturas secretas en aquella remota península glacial, en algún otro lugar del mundo artistas, científicos y místicos también despertaban todas las mañanas llenos de ideas, investigando, creando, descubriendo y desarrollando sus proyectos. ¿Será que sabían que estaban haciendo historia?

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Conocimientos Superiores

Mi consciencia es inconsciente de sí misma y por eso me obedezco ciegamente. —Clarice Lispector

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Con casi 40 años, Hilma af Klint aún se consideraba una médium de revelaciones sobre el pasado de la humanidad a través de los mensajes recibidos de seres que se presentaban como Guías de los Altos Poderes Espirituales. Según la escritora Gurli Lindén, quien durante cinco años de investigación leyó centenares de páginas de los diarios, los Altos Líderes se organizaban en jerarquías de diferentes niveles y estados de consciencia. Tenían conocimiento de los secretos que aquí en la Tierra llamamos conocimiento místico u oculto y todos decían haber vivido en alguna época de la historia de la humanidad, según ellos, como una etapa experimental para su propio desarrollo. Motivados por apoyar el florecimiento del amor en relación a lo que vivenciaron cuando vivieron la experiencia humana, asumieron la elección del liderazgo a favor del desarrollo de la humanidad.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Entendí que el conocimiento oculto es todo el conocimiento que no pertenece a los sentidos, tampoco al intelecto, ni al corazón, pero si es una propiedad que pertenece exclusivamente al aspecto más profundo del ser [...], el conocimiento del espíritu [...]. Aquellos que poseen el conocimiento oculto son los que más fácilmente son capaces de ser traspasados por la Fuerza Divina. Tú puedes entonces pensar qué vas a pedirle a esta Fuerza Divina.

Es enteramente natural que los que poseen tales fuerzas deban creer en su origen. Al final de cuentas, la creencia no es más que la firme convicción de que, en primer lugar, existe un poder mayor que todos los otros y, en segundo lugar, que existen fuerzas poderosas que dependen de los más altos, por medio de los cuales

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> los talentos menos desarrollados pueden ascender. La creencia es el resultado del conocimiento (LINDÉN,1998, p. 13).

Gregor, el principal maestro, lo explicó de esta forma: Pero ¿quiénes eran esos seres? En una de las conversaciones que Erik af Klint tuvo con su tía sobre este tema, Hilma le contó que algunos de ellos eran originarios del Tíbet y que Las Pinturas del Templo eran mensajes enmarcadas por el contenido espiritual que guardaban. Entre 1913 y 1914, Hilma hizo anotaciones en relación a la pregunta sobre el origen de sus Maestros. Fue cuando apareció la mención de una Fuerza Deva que estaba presente en el Tíbet y que actuaba con notable poder mental:

> El Monte Ararat está preparándose en todos los corazones. Estas montañas son morada de seres astrales que están preparados para seguir avanzando.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> Ellos vislumbran los más maravillosos momentos, los signos dogmáticos. En el Tíbet hay seres aún más brillantes. Ellos permanecen como guardianes de la humanidad y transmiten sus pensamientos (LINDÉN,1998, p. 8).

Un dato interesante es el hecho de que los Guías afirmaban pertenecer a la corriente budista y, sin embargo, todos afirmaron que la misión que se le encomendó a Hilma y a sus amigas debería surgir para resucitar el Cristianismo en su forma original. También afirmaron que Hilma debería continuar el trabajo de Blavatsky y que quienes la guiaban eran rosacruces y teosóficos.

La encomienda de las Pinturas del Templo no implicaba la construcción de un espacio como tal. Las imágenes debían servir como portales o como páginas de libros provenientes de una biblioteca

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

espiritual, que traería luz y sabiduría a las almas necesitadas para recordarles su origen Divino. Los Maestros anhelaban que los principios y leyes eternas pudiesen ser presentadas de modo que expresaran la inmortalidad del ser humano. Es importante entender esta intención. En una de las etapas de preparación Hilma escribió:

> "Los Anfitriones tienen un origen mesiánico, vinieron para decir que tales seres aceptaron la fe cristiana y entendieron el mensaje del Maestro, por ello pensaron que sería en beneficio del Maestro levantar nuevamente un Templo sobre una nueva apariencia e intentar despertar el interés de las personas en levantarlo. No es tan importante terminarlo en un futuro inmediato, pero sí es muy importante que sea entendido. Como intermediaria, hice algunos borradores para eso"
> (LINDÉN,1998, p. 14).

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Este nuevo Templo que sería construido en la Tierra se situaría dentro del alma humana y, para que este nuevo impulso de Cristo llegara a la humanidad, debería ser elevado a un nivel superior. Hilma y el grupo fueron las precursoras de esa tarea. Ellas estaban conscientes de ser las pioneras y, al mismo tiempo, sabían que este impulso venía con ellas desde sus antiguas y profundas raíces. El hecho de haber servido en tiempos diferentes al mismo ideal fue una información expuesta para aclarar la importancia de asumir la misión, esta vez de una nueva manera.

Las pinturas pasaron a ser desarrolladas en series, en una compleja configuración con subgrupos enumerados y registrados asemejándose a la investigación científica. Hilma no firmó las Pinturas del Templo, posiblemente porque no se consideraba autora de la encomienda y, a pesar de haber asumido la tarea por todas, no pintó sola, recibió ayuda en la ejecución, aunque fuese ella quién lideraba la recepción y desarrollo de las creaciones hasta el final.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

El primer grupo preparatorio fue denominado Caos Primordial y consistió en 26 imágenes. De acuerdo con Hilma, esas pinturas fueron creadas bajo la orientación de un Maestro Superior, probablemente Ananda. Ella describió el método detalladamente en sus anotaciones:

> Debes presentar la idea de la evolución en círculos cada vez más grandes y esa evolución es la que le dará color y forma a lo que irás construyendo. En todo tu trabajo y, en lo más íntimo, en cada pintura vislumbrarás la gran fuente de vida, poderosa, dando espíritu y forma a todo lo que es. Además de eso, veremos que esta forma aparece de un caos inicial hacia una etapa final purificada para la vida Divina e inherente (LINDÉN,1998, p. 26).

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Iniciada en 1906, la serie Caos fue pintada básicamente en tonos de azul, amarillo y verde y nos remite al Génesis y sus evoluciones que abarcan los diferentes aspectos de la vida, comenzando por las metamorfosis entre las polaridades cielo y tierra, fuego y agua, luz y sombra, vida y muerte. Estas pinturas tienen letras y símbolos que son utilizados, de forma más simplificada, hasta Las Diez Mayores. Según explicaron los Guías, "El objetivo del idioma alfabético es crear una enseñanza común para todos los pueblos, tanto cristianos como no cristianos". Hilma describió que "Había gran cantidad de lenguaje alfabético y el objetivo era expresarse con más facilidad en mensajes cortos". Por ejemplo, las palabras asceta y vestal, que aparecen desde la primera serie, representan los dos aspectos humanos de la antigua iniciación, cuando aquellos que buscaban evolución espiritual se apartaban del mundo y vivían aislados de la vida cotidiana.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Según Gurli Lindén, los signos alfabéticos también desempeñaron un papel importante en el arte tibetano, el cual es parte de los ritos religiosos. El autor Lama Anagarika en su obra Pensamientos sobre el Budismo (1987), escribió lo siguiente sobre el arte tibetano:

> El arte tibetano, que el mundo occidental está apenas comenzando a notar, tiene más para ofrecer que un placer meramente estético. Se basa en experiencias de meditación y la riqueza de símbolos arquetípicos. Estos manifiestan algunos de los misterios más profundos del espíritu humano y proveen una llave para muchos de los problemas de la psicología moderna. La mayoría de las imágenes descritas en obras iconográficas no deben ser entendidas como divinidades que existen separadamente de la persona que medita y sí como proyecciones conscientes de la experiencia meditativa

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

como son descritas en los textos Sadhana
[las instrucciones de entrenamiento]
(LINDÉN, 1998, p. 26).

Las letras – W = materia, U = espíritu y H = puente de conexión de amor, entre las dos polaridades – también se convirtieron en una marca recurrente. Palabras como Eros y Kärlek – amor en sueco – también aparecieron. La rosa y el lirio, así como los colores amarillo y azul, representan los aspectos del alma masculina y femenina, respectivamente. Desde la primera serie, también aparece la cruz y el trigo como símbolos cristianos, así como el caracol que trae la espiral en su caparazón y la vida en su interior.

En la secuencia, siguieron las ocho pinturas Del Lirio y de la Rosa o WU realizadas de enero a septiembre de 1907, con imágenes en tonos pasteles rosados y algunos semejantes a partituras musicales. Dentro de la misma nomenclatura WU, surgió un subgrupo denominado Grupo III, en el cual figuras humanas

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

aparecen en posiciones que parecen ser estados de contemplación y sacrificio o imágenes de una pareja entrelazada. Aparecen formas geométricas interactuando con las figuras humanas. En esta serie hay una variación del tema de la forma abstracta entre una pintura y otra. Hilma describió concretamente como las cuatro primeras imágenes figurativas que hacían parte de la WUS surgieron:

> Dentro de mí podía ver su tamaño (158 cm x 114 cm). Sobre mi caballete vi la señal de Júpiter, iluminado poderosamente y visible por varios segundos. El trabajo comenzó inmediatamente y prosiguió para que las imágenes fueran pintadas por mí sin ningún dibujo anterior y con gran poder. Cada una demoró seis días y me dijeron que no las dejara ver de otras personas (LINDÉN,1998, p. 26).

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Esta serie en especial requirió un gran número de bocetos, trazados en los cuadernos a lápiz y algunos estudios en blanco y negro, lo cual indica que fueron criteriosamente guiados hasta que fueron elegidas las imágenes que deberían ser pintadas en las telas.

En octubre de 1907 comenzaron a ser realizadas Las **Diez Mayores**, cuyo propósito, según las instrucciones de los Guías, era tener una visión panorámica de las diferentes épocas de la vida humana, subdivididas en cuatro fases: infancia, juventud, adultez y vejez. Las dimensiones de las pinturas eran más grandes que las otras y el grado de dificultad para ejecutarlas también. Fueron pintadas sobre papel madera y, posteriormente, pegadas en canvas probablemente por no tener condiciones de comprar las telas en aquellas dimensiones. Para una artista de 45 años, que trabajó aislada en su estudio, esto debía ser muy desafiante. Las telas eran dos veces más grande que ella. Las pinturas eran enormes – tres metros

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

y medio –, y ella media poco más de un metro y medio. Posiblemente pintaba en el suelo. Diferente a la mayoría de las series que llenaron los cuadernos de estudios y dibujos preliminares, en esta serie, Las Diez Mayores, no había ningún boceto. La artista describió su experiencia de su mano siendo guiada mientras pintaba:

> Las imágenes fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza. Yo no tenía idea de lo que deberían representar las pinturas. Sin embargo, trabajé de forma rápida y segura, sin dudar ni una sola pincelada (MÜLLER-WESTERMANN, 2013, p. 38).

En la primavera de 1908 llegó la serie WUS, también denominada Las Estrellas de Siete Puntas o Pléyades, la cual está compuesta por arabescos y flujos de

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

líneas rojas, amarillas y azules sobre un fondo claro. Esta compleja serie fue organizada en siete pinturas cada una, sumando un total de 21 pinturas. El tema de lo masculino y lo femenino regresó y la palabra Evolución surgió en torno a las figuras. Son 16 pinturas al óleo en composiciones simétricas. La tensión entre las figuras es evidente con la polaridad del blanco y del negro en contrastes sólidos. Simultáneamente surgían 17 pinturas.

Probablemente Hilma af Klint debió trabajar por la noche en las encomiendas de sus Maestros de lo Alto. Ella aceptó la exigente tarea de realizar la serie Las Pinturas para El Templo a lo largo de dos años de trabajo intenso. Durante un tiempo, también continuó con su carrera profesional de retratista para poder mantenerse.

A medida que se zambullía en el mar de sus investigaciones espirituales, su

determinación por la verdad la llevó cada vez

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

a un grado más alto de disciplina. Creía que el perfeccionamiento de sus dones exigía sacrificios y mantenía sus votos: obediencia, simplicidad y castidad. No es posible interpretar esta última palabra como lo hacemos habitualmente. Entiendo que la palabra castidad está más asociada al sentido de la palabra griega partenos, virgen, cuyo origen está relacionado a un sacerdocio, a "una denominación funcional que designa aquella que se ocupa del fuego". El fuego como tal está asociado al dios Hefesto, pero el fuego del altar circular de la chimenea doméstica está asociado a Héstia-Vesta. Aunque no haya una relación directa entre la Héstia griega y las vestales romanas, es posible decir que la manutención del fuego de la chimenea de la casa y de la chimenea real era un noble sacerdocio femenino, a cargo de la hija de la casa, antes del matrimonio.

Hilma emanaba un aire misterioso con su figura ascética, según recuerdan los habitantes más antiguos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de la isla de Munsö, donde durante muchos años ella y sus amigas alquilaron una casa. Era considerada una persona un poco extraña y muy reservada en relación a los hombres de la isla. Según relatos recogidos en el libro biográfico del historiador Åke Fant los niños no le tenían miedo, al contrario, la consideraban gentil y amorosa.

Los gastos con su madre aumentaban, pues a medida que envejecía necesitaba cuidados constantes, su estado de salud fue declinando hasta quedar completamente ciega. Como consecuencia, Hilma tuvo dificultades para continuar su carrera profesional y, al mismo tiempo, realizar las innumerables pinturas ocultas, lo cual estaba volviéndose una situación exasperante. Comenzó a ser cada vez más difícil asumir las encomiendas de los retratos y de los paisajes. Sus parientes se sorprendían y se preguntaban cómo lograba sobrevivir económicamente, ya que era soltera, no tenía un marido que la mantuviera y

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

apenas compartía con su madre la módica pensión de su padre. Además de eso, recibían también una pequeña suma por los honorarios de los registros y de las cartas náuticas de su abuelo – que aún eran utilizadas por el gobierno sueco – y una mínima parte de la renta de las haciendas de la familia Hanmora y Tofta, administradas por su hermano mayor. Sin embargo, esto no era suficiente para mantenerse sin otra fuente de ingresos. La sobrina nieta de Anna, Marie Casel, encontró cartas que revelan que Anna, con su espíritu generoso, asumía los gastos de los materiales artísticos y soportes para las pinturas.

A partir de aquella época sus elecciones de vida, amigos e intereses se sometieron al criterio de estar o no de acuerdo con su tarea sagrada, y si serían beneficiosos o no para su misión sagrada como artista del espíritu. Cada año que pasaba, ella adoptaba una vida más simple y sin distracciones, cada vez más sumergida en su camino monástico.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Finalmente, Las Diez Mayores fueron concluidas en un año y medio, entre noviembre de 1906 y abril de 1908. Hilma trabajó duramente dedicándose a esta misión y realizando nada más y nada menos que ciento once imágenes, para cumplir con la encomienda de sus guías hasta ese momento.

Sus manos temblaban cuando terminó la última pintura. La última tela era diferente de las nueve anteriores. Sabía que había pintado la vejez en su último estado. El fondo del soporte de papel pardo se percibía entre la capa lechosa y transparente de la témpera blanca. Las curvas, también en blanco, danzaban en torno de la simétrica rejilla cuadrada, ¿sería la cara de un cubo? Algún día, quien las encontrase, ¿comprendería todo aquello? El cuerpo muere, el alma y el espíritu trascienden...

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

No pinté obedeciendo la ley de la gravedad... No hay un sentido determinado para Las Diez Mayores, en el mundo del alma no hay dirección espacial... Ella respiró profundamente y, antes de apagar las luces del estudio, recorrió el lugar y se colocó delante de una de las grandes telas que se secaba colgada del techo al suelo. ¡Era un portal!... Tal vez por eso la exigencia del tamaño tan grande... Mientras las imágenes aún estaban siendo pintadas, el mundo invisible y el mundo material se mantenían resguardados dentro de aquel pequeño lugar. Pero, ahora que estaban terminadas ¿Qué sucedería con todo aquello? ¿Cómo comprender toda la esencia para que los mensajes pudiesen ser transmitidos a otros cuando llegase el momento? ¿Quién podría ayudar?

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Todo apunta a que las integrantes del De Fem ya habían oído hablar de Rudolf Steiner y estudiaban sus palabras enviadas desde Berlín a los miembros de la Sociedad Teosófica de Suecia. Su actividad dentro del movimiento teosófico europeo ganaba intensidad a medida que se destacaban sus pensamientos y artículos llegados desde Alemania. En 1902, Steiner asumió el cargo de secretario general de la sección alemana de la Sociedad Teosófica de Adyar en la India. En esta relación con la Teosofía, Steiner expandió sus actividades dando conferencias y traspasó las fronteras del mundo germánico, llevando sus conocimientos a Londres, Bruselas, Paris y al mundo escandinavo, ganando un espacio importante en los círculos esotéricos. Annie Besant y él debatían las bases de la Teosofía y ya encontraban algunas divergencias. Además de las diferencias entre ellos, otros síntomas emergían a la superficie, pues la cuestión era mucho

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

más profunda. La propuesta de Steiner consistía en la renovación del conocimiento esotérico para establecer una relación evolutiva del ser humano con el mundo espiritual, adecuada a la modernidad y al espíritu de la época. Esta era la diferencia esencial entre las corrientes esotéricas y el conocimiento antroposófico que, directa o indirectamente, contribuían al surgimiento de la Antroposofía. El perfil de Steiner era progresista y él proponía una metamorfosis del conocimiento científico, filosófico, epistemológico y esotérico. Durante toda su viva, y en todos los lugares que visitó, siempre buscó promover esta renovación. Jonas Bach Júnior, conocedor de la obra y biografía de Rudolf Steiner afirma:

> Cuando se acercó a la Teosofía por primera vez, Steiner ya había publicado artículos y libros relacionados con la metodología de Goethe, que

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

se convertirían en el fundamento epistemológico y filosófico de la futura Antroposofía que fundaría. En 1906, él empieza a dictar una serie de conferencias sobre Cristología, haciendo énfasis en el papel de Cristo dentro de la evolución de la humanidad y del cosmos. Annie Besant y Rudolf Steiner se presentaban como iniciados, con capacidades de percepción suprasensible y como poseedores de la verdad. Pero ellos no estaba de acuerdo en lo relacionado a la importancia del Cristianismo. En 1907, Besant se convirtió en la presidenta mundial de la Sociedad Teosófica y se mantenía subordinada a la importancia de la tradición oriental, principalmente del Hinduismo. Ese mismo año, cuando se realizó el Congreso de la Sociedad Teosófica, en Munich, las diferencias se mostraron públicamente. La Cristología

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> de Steiner involucraba la comprensión del Misterio del Gólgota conectada a la reencarnación y al Karma de los seres humanos. Los caminos ya se estaban dividiendo y Steiner tenía cada vez más teósofos adeptos a su cosmovisión (BACH, 2018).

Comprender los alcances de los hechos que ocurrieron en este período – entre 1906 y 1912-1913 – relacionados con la teosofía y la antroposofía, de los cuales Rudolf Steiner era el protagonista, es fundamental para todo aquel que quiera tener una imagen verdadera, clara y profunda de su influencia en la vida y en la obra de Hilma af Klint. A mi parecer, además de ser una talentosa artista, su búsqueda involucró el ideal de evolución espiritual y un fuerte impulso de conocimiento, fundamentalmente sobre los temas de Cristología y del Karma, de los cuales se ocupó durante toda su vida. Los hechos en la biografía de Hilma nos brindan evidencias para afirmar que,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

desde el encuentro con los pensamientos de Rudolf Steiner, su actitud en relación al mundo suprasensible y a su proceso creativo fueron claramente influenciados. Es posible trazar una línea imaginaria dibujando los eventos y observando lo que se reveló antes y después de ese encuentro. Surge un nuevo movimiento de transformación, como un punto de inflexión en una curva. Se produjo un proceso de contracción y, después, una apertura de plena expansión de sus ideas y elecciones. En algunos momentos ella se retiró, estudió, reflexionó para volver otra vez, expandiendo su arte en nuevas imágenes y describiendo sus descubrimientos cada vez más conscientemente, como quien se autocartografía.

En gran parte, Hilma siguió las propuestas fundamentales presentadas por Steiner hasta el final de su existencia, sin por ello abandonar sus coherente forma de ser. Su actitud discreta, pero inquisitiva, era una característica admirable de su alma de colores y, por qué no decirlo, osada.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Es de fundamental importancia que se separen los ideales propuestos por Rudolf Steiner, y su influencia en Hilma, de las interpretaciones, actitudes y decisiones que hicieron eco en los miembros y dirigentes de la Sociedad Antroposófica con respecto a Hilma af Klint y su obra, principalmente tras la muerte de Steiner en 1925.

A los 46 años, aún le decían señorita af Klint – en sueco, "misar". Usaba un vestido negro sin ningún adorno con un cuello blanco, alto que casi llegaba hasta la altura de la barbilla. Llevaba Su cabello como de costumbre y algunas canas se soltaron con el viento cuando Hilma se bajó del autobús en el centro de Estocolmo, camino a la conferencia.

Aunque llegó temprano, ya no había más lugares

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

en las primeras filas. Cuando la conferencia comenzó, se mantuvo inmóvil y erguida, sus pequeñas manos se movían rápidamente tratando de registrar en su cuaderno todo lo que podía absorber. "Debo contarle todo a las otras", pensó. Sus ojos vieron algo más allá de las personas y de los objetos de aquella sala. Quedó impactada con el conferencista. Él era apenas un año mayor que ella, un hombre alto con una mirada brillante, se vestía de forma un tanto extravagante para la moda de la época: un abrigo negro hasta la altura de las rodillas y una especie de corbata satinada de seda color verde seco oscuro, atada al cuello. Su cabello lacio peinado para un lado insistía en caer sobre la frente mientras él daba la conferencia en una postura noble. Hablaba pausadamente en

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

alemán y alguien traducía al sueco, intercalando sus frases. Había calor, amor y energía en su voz. Hilma no tenía dudas, él podría ayudarla a comprender las decenas de pinturas que había hecho. ¿Quién sabe si sus Guías aceptarían que al menos él pudiese verlas...?

Durante el año 1908, Steiner dio un ciclo de conferencias en Escandinavia y otros países. Con su carisma e ideas innovadoras, atraía a artistas como Kandinsky, quien fue influenciado por las corrientes ocultas mientras buscaba renovación y orientación en su proceso creativo. Mondrian también intentó contactarse con Steiner para pedirle consejos, pero él nunca le respondió sus cartas.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

No se sabe si ella lo abordó después de la conferencia o si simplemente salió sin ser percibida. El hecho es que, en la sesión siguiente, le preguntó a sus Guías si podía mostrarle al Dr. Steiner sus pinturas. La respuesta verificó lo que su intuición ya le decía: sí, él estaba autorizado para ver las ciento once obras para El Templo.

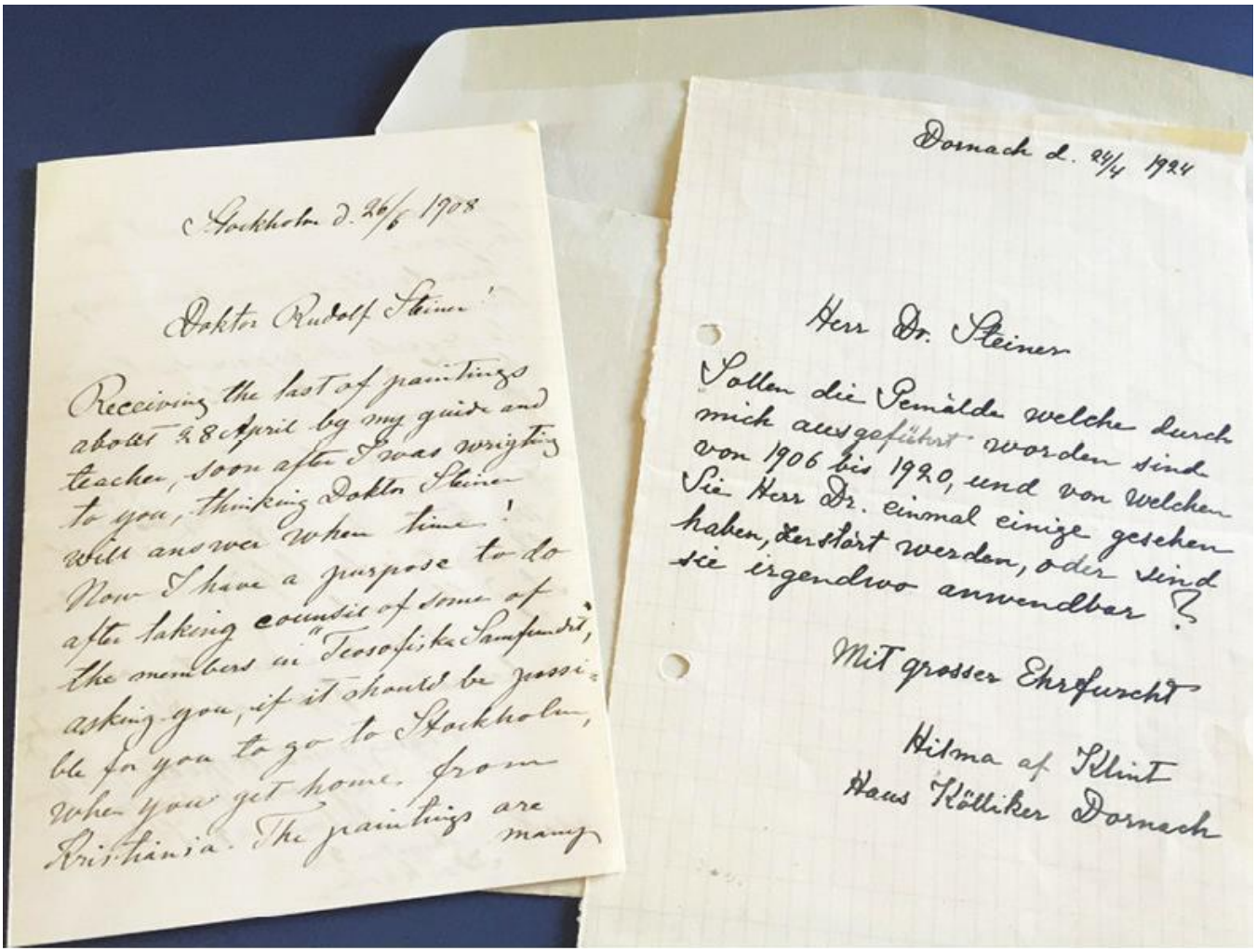
Hilma af Klint fue una herramienta fiel y dedicada, realizó la tarea en ciega obediencia, aunque se sentía incapaz de comprender los mensajes. Necesitaba ayuda o al menos un interlocutor que tuviese la capacidad de acompañarla en la interpretación de los símbolos y la esencia de lo que había pintado. Era como si estuviese recibiendo un tratado de alquimia capaz de curar y ayudar a la humanidad, pero no tenía el conocimiento suficiente para traducir los símbolos y fórmulas. La búsqueda de una respuesta relacionada con aquello que estaba pintando ese año indica que Hilma quería entender el sentido de lo que se revelaba en las obras a medida que las terminaba.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Las descripciones en los diarios durante las sesiones posteriores a las pinturas son enigmáticas hasta el día de hoy, incluso para aquellos que pudieron tener acceso a los diarios de esta época. No se puede hacer una relación literal de los mensajes con las imágenes. Hilma af Klint y sus amigas confiaban en que Steiner tendría la capacidad de ayudarlas y, por ello, le escribieron pidiéndole que visitara su estudio.

Aquella tarde se encontraron más temprano para escribir la carta. Después de la sesión del viernes, Hilma y sus amigas estaban entusiasmadas con la posibilidad de recibir las orientaciones del Dr. Steiner en poco tiempo. Él tenía compromisos y cursos en Kristiania programados para aquella época y ellas aprovecharon la oportunidad para invitarlo al taller. Prepararon juntas el texto, Anna con su inglés impecable tradujo la carta y Lotten la escribió con su caligrafía adornada. Como Hilma fue la interlocutora del proceso, firmó en nombre de todas las amigas.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98



Stockholm d. 26/6 1908

Doktor Rudolf Steiner!

Receiving the list of paintings about 28 April by my guide and teacher, soon after I was writing to you, thinking Doktor Steiner will answer when time!
Now I have a purpose to do after taking counsil of some of the members in "Teosofiska Sampfundet", asking you, if it should be possible for you to go to Stockholm, when you get home from Kristiania. The paintings are many

Dornach d. 24/4 1924

Herr Dr. Steiner

Sollen die Gemälde welche durch mich ausgeführt worden sind von 1906 bis 1920, und von welchen Sie Herr Dr. einmal einige gesehen haben, zerstört werden, oder sind sie irgendwo anwendbar?

Mit grosser Ehrfurcht

Hilma af Klint
Haus Kölliker Dornach

Cartas de Hilma af Klint para Rudolf Steiner
– Archivos del Goetheanum

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Estocolmo, 26 de junio de 1908

Doctor Rudolf Steiner,

Recibimos la última de las pinturas el 28 de abril de mi Guía y maestro e, inmediatamente, le escribo, pues pienso que usted, Dr. Steiner, responderá cuando tenga tiempo.

Después de haber hablado con algunos miembros de la Sociedad Teosófica me gustaría preguntarle si es posible que usted venga a Estocolmo cuando esté de regreso de Kristiania. Las pinturas son muchas, son grandes y no tengo como llevarlas hasta usted. Por favor, venga en caso de que tenga tiempo.

En relación sus viáticos, mis amigas y yo nos encargaremos de ellos. Le pido que nos responda algo, si le es posible.

Mi maestro lo colocó a usted en mi camino y creo que es para ayudarme a entender el trabajo. Tal vez ¿será el momento de recibir una declaración suya como Rosa Cruz?

Mis mayores saludos.
Cordialmente,

Hilma af Klint
Brahgatan 52, Estocolmo

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

The answer came in less than a month: Kristiania, July 18, 1908

Kristiania, 18 de julio de 1908

Estimada Señora,

Tengo poco tiempo durante este verano y solo, con gran dificultad, podría hacer posible los días necesarios para un curso y conferencias en Kristiania. En este momento no tengo tiempo disponible debido a una serie de conferencias que dictaré en Stuttgart durante los primeros días de agosto. Por ello, no me es posible viajar hasta Estocolmo. Además, no veo cuál sería mi tarea. Lo que yo debo hacer en su caso no es claro, pues es de suponer que usted tiene plena confianza en sus maestros. Mientras usted los tenga a ellos, ciertamente no me necesita. Pero, en caso de necesitar algún consejo "oculto" estoy a su entera disposición.

Cordialmente,

Dr. Rudolf Steiner
Ljan bei Kristiania Hammers Pension.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La correspondencia intercambiada sugiere que ellos ya se conocían o que habían conversado de algún modo. Hay una intimidad en la forma en que ella lo aborda y habla inmediatamente sobre las obras en la primera oración de la carta, como si él ya tuviese conocimiento del asunto. Otros dos datos llaman la atención en las cartas encontradas en los archivos de Rudolf Steiner en Dornach, Suiza. Primero la caligrafía. La carta parece haber sido redactada por otras manos – tal vez por haber sido escrita en inglés. Segundo, ella se refiere a las gastos del viaje de Steiner a Estocolmo en nombre de las otras, sugiriendo que escribía en nombre de todas las mujeres del De Fem. Hilma parece no tener ninguna reserva en decirle a Steiner que su maestro y guía – probablemente Amaliel — la había autorizado, o mejor, le había recomendado que lo consultase.

Rudolf Steiner y Hilma af Klint eran hijos de la misma cosecha de seres humanos destinados a vivir en el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

cambio de siglo, en el que las intensificaciones y las polaridades en todos los aspectos de la vida humana y del alma estaban llegando a niveles extremos. Ambos habían pasado por situaciones singulares, poseían dones clarividentes innatos y en sus biografías la pérdida de un ser amado provocó la búsqueda por aprender y comprender lo que había más allá, en el mundo de los espíritus. En esta búsqueda eran serios estudiantes y habían abrazado la Teosofía como su corriente espiritual oculta. Posteriormente otras afinidades aparecerían.

En aquel punto de su vida, ella les había servido por años a sus Guías de lo Alto, pintando, dibujando y registrando con sus amigas los mensajes que le dictaban. Fueron obedientes, pues no le mostraron las pinturas a nadie, los Guías de lo Alto eran enfáticos en ese aspecto. Fue difícil esconder las pinturas, pues incluso con la ayuda de sus amigas, era ella quien había asumido la tarea principal. Fue necesario preparar un

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

soporte en papel en el suelo, pues no había forma de pintarlas verticalmente. ¿Cómo conservarlas para el futuro sin que se dañaran? ¡Qué buena solución Anna y Lotten habían encontrado cuando sugirieron que después pegaran en canvas los enormes papeles pintados! ¡Ni los Maestros de lo Alto habían pensado en una solución tan práctica! ¿Tal vez el Doctor nos dirá qué hacer con ellas hasta que llegue el tiempo de presentarlas al mundo? Todos estos pensamientos la invadieron durante la noche de insomnio antes de la visita del Dr. Steiner. Hilma estaba muy confiada y tenía muchas expectativas con aquel encuentro, esperaba poder tener las respuestas que no había encontrado sola.

Finalmente el momento estaba cerca y ellas estaban emocionadas preparando todo para la hora señalada, trataban de distribuir las pinturas por el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ambiente para que el doctor pudiera examinarlas. Él llegó acompañado de Anna. Ellos conversaban en inglés, aunque Anna dominase el alemán con cierta facilidad. Al principio, Hilma le presentó cada serie y con ayuda de las amigas hizo un resumen de los últimos diez años presentando a sus Maestros de lo Alto, también le mostró los registros de los diarios. Steiner escuchaba todo en un silencio profundo y enigmático.

Está comprobado que Rudolf Steiner visitó su estudio en aquel año. En uno de los diarios del De Fem, hay un pequeño mensaje con su letra y la fecha y debajo la caligrafía de Hilma, dando fe que eran los comentarios del Dr. Steiner – como ella siempre se refería a él. Existen también registros en los cuales de ella cuenta las observaciones y los comentarios que él hizo respecto a las pinturas. Le gustaron

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

las pinturas y dibujos de la serie Caos Primordial, considerándolos los mejores trabajos en términos de simbolismo. Mientras tanto, Steiner tenía su reservas en cuanto al método de trabajo médium. Según él, el proceso inconsciente en el que el médium entraba en trance era un método que excluía la identidad de quien estaba al servicio de las entidades. Anulaba así la posibilidad de interacción y desarrollo de quien transcribía los mensajes, que quedaba reducido al automatismo inconsciente. Él creía que este método era parte de la antigua iniciación, ya era tiempo de que el ser humano se concientizara de sus elecciones y acciones.

Existen pocas anotaciones sobre la visita de Steiner, entre ellas están algunas reservas respecto al uso del color negro en las pinturas de la serie Evolución. En esta misma serie, él señaló divergencias en relación a la representación de la dualidad de lo femenino y lo masculino en la obra. Hilma af Klint esperaba

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

que él interpretase el trabajo, aunque, al contrario, él profetizó que los mensajes y los dibujos simbólicos allí retratados necesitarían esperar como mínimo cincuenta años, hasta que apareciesen personas capaces de comprenderlos. A mi entender, lo que pudo haber sido más desafiante para Hilma fue el hecho de que él le preguntara: ¿Qué parte de tu propia historia está allí representada?

Hasta el momento, ella se consideraba apenas una herramienta que ejecutaba una encomienda de pedidos superiores para la humanidad. Aquellas imágenes no eran de su autoría, ella simplemente las reproducía.

Además de lo provocativo en relación al tiempo de espera para que la obra pudiese salir al mundo, Steiner dio pequeñas indicaciones escritas. Posteriormente, el pequeño pedazo de papel fue cuidadosamente pegado en una de las páginas del cuaderno:

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

S = a = serpiente
U = a = alfa
W = w = omega

Como fue mencionado anteriormente, las consecuencias de aquel encuentro pueden ser consideradas un punto divisorio en la biografía de Hilma af Klint. Ella se retiró y entró en un período de introspección y silencio. Durante cuatro años no realizó ninguna pintura, con excepción de un retrato que le encomendaron. La ceguera de su madre le exigía cada vez más cuidados. Algunos interpretaron esta pausa como un período de depresión. Estaba agotada después de haber realizado más de cien pinturas.

Existen otros factores, igualmente legítimos, que fueron relevantes durante esa época y que justificarían la pausa de cuatro años por parte de Hilma. Se trata de las expectativas que tenía en Rudolf Steiner. La posibilidad de que parte de las pinturas fueran

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

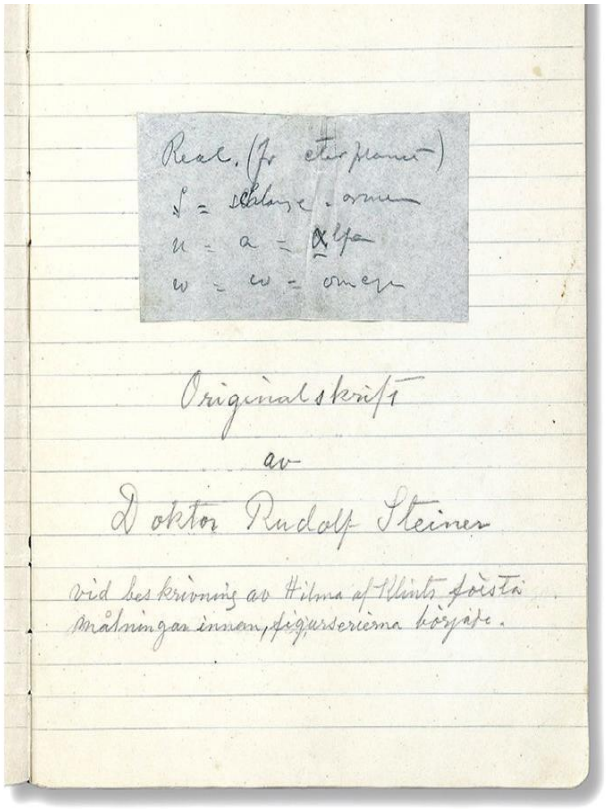
autobiográficas pudo haber llevado Hilma a una profunda reflexión. Son de Steiner las siguientes palabras:

> Quien hace las experiencias correctas con el naturalismo y el misticismo se dice a sí mismo lo siguiente: a estas dos especies de conocimiento es necesario agregarles la búsqueda de uno más, que acerque el mundo exterior a la vida interior humana más de lo que sucede con las Ciencias Naturales y que, al mismo tiempo, sumerja más profundamente la vida interior en el mundo real de lo que puede hacerlo el mero misticismo. Tal conocimiento puede ser llamado antroposófico y el saber de la realidad obtenido por él, Antroposofía – pues debe partir de la idea de que el verdadero hombre (anthropos) se oculta por detrás de aquel que es revelado por el naturalismo y cuya vida

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

interior es encontrada en la vida común.
(STEINER,1991, p27).

Además de eso, los Maestros ya le habían dicho que ella pintaba para el futuro, pero Steiner fue exacto al afirmar que el tiempo de espera sería medio siglo. Cuando pasaran cincuenta años, ni ella ni ninguna



Anotación de Rudolf Steiner pegada en el diario de Hilma af Klint por su visita al estudio, en 1908

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de sus amigas estarían vivas. Pareciera que ellas no tenían dimensión sobre las consecuencias reales de lo que estaban asumiendo. ¿Qué haría con aquella cantidad de pinturas y mensajes ya que ni ella ni Anna tenían herederos directos o siquiera personas capaces de acoger aquellas imágenes para responsabilizarse por ellas? Ella confiaba y respetaba a Rudolf Steiner, estudió sus conferencias y libros y luchó para dar respuesta a sus preguntas, sin, por ello, abandonar o despreciar su pasado y sus Guías Espirituales. El principio de las encarnaciones sucesivas y de la evolución de la humanidad era un tema que ella ya conocía. En algún momento durante aquellos años, Steiner habló sobre el Karma y la Cristología. Como iniciado, tuvo acceso a las memorias de antiguas encarnaciones individuales y de la humanidad como corriente evolutiva. No hay cómo saber si Hilma fue asesorada por él en esta investigación, aunque hay pinturas de 1912 y 1915, respectivamente, en las

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

que pintó una serie donde una monja y un monje están en oración, en estado de éxtasis y meditación. En relación a estas pinturas, ella se refería a las imágenes como si fuesen antiguas memorias de su existencia en otra época. Poco a poco la visión sobre el Karma y el destino tuvieron una nueva perspectiva a medida en que percibió que su búsqueda espiritual le exigiría una revisión profunda de su antigua forma de relacionarse con el mundo de la materia y del espíritu. ¿Quién sabe si a partir de esta nueva percepción las polaridades y las dualidades podrían encontrar un lugar de integración dentro de su alma?

Las imágenes se le presentaban. Su alma tenía las marcas de tiempos muy antiguos. Aunque fuese una mujer valiente y dotada de gran fuerza de voluntad, una parte de ella aún guardaba huellas inmaduras de comportamientos inconscientes. A medida que

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

avanzaba en sus estudios y meditaciones, luchaba para encontrar el nuevo sendero luminoso que la llevaría hacia adelante. Desde la virgen vestal, que mantenía el fuego del templo encendido día y noche, hasta la monja, o monje, que dedicó su existencia al encierro, contemplando y orando, sujeto a dogmas religiosos rígidos y exigentes. Era necesario salir del claustro y crear una nueva relación con el mundo. Había llegado el momento de renovar la frase escrita en el umbral del viejo santuario que decía: ¡Hombre, conócete a ti mismo! El tiempo de Maestros y obediencia había terminado. Se anunciaba el tiempo en el que cada uno debería encontrar su camino y su propio manejo en libertad, a partir del esfuerzo interior e individual.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Era urgente que las almas humanas despertaran y se dispusieran amorosamente al servicio, libres de distorsiones e ilusiones capaces de apartarlas del verdadero sentido de la vida. El momento era exigente, no solo para ella sino para otros que también percibían el propósito divino resonando en sus corazones. Los dragones del egoísmo y del materialismo se estaban levantando dispuestos a extraer la esencia espiritual de la humanidad.

Fue evidente que, a pesar de la aparente decepción después de la visita del Dr. Steiner, ella fue influenciada por lo que él dijo en aquel encuentro de 1908. Los mensajes escritos informan que solo Anna regresó del antiguo grupo De Fem. El nombre de Gusten, amiga de ambas, aparece en las actas y los Maestros de lo Alto apelaban para que el grupo volviera a apoyar a Hilma. Los registros explican que *"después de*

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

imágenes con poca definición, ella (Hilma), sin nuestra ayuda, invertirá todo su esfuerzo para reproducirlos fielmente".

A partir de 1912, cuando Hilma retoma las pinturas, la iconografía cristiana pasó a ser más evidente, incluso en la segunda etapa de las Pinturas para El Templo. Los temas y estilo de pintura cambiaron, revelando una visión cada vez más madura y genuina. En la época de las profundas revisiones, el estudio, la meditación y el arte fueron las vías de curación y fortalecimiento para la artista que estaba cercana a los 50 años. Ella dejó escritas las siguientes palabras:

> Mi primer paso en el camino de la cruz lo comencé después de completar mi parte del trabajo. [...] La importancia de nuestro trabajo en conjunto, especialmente concedido a nosotras de acuerdo con el método oculto de los representantes de la Cruz Blanca, es de tal importancia

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

que, si pudiéramos percibir y entender el significado completo, nos detendríamos con total admiración a lo que nos fue dado (LINDÉN, 1998, p. 34-5).

Hilma se apropiaba cada vez más de su capacidad creativa. Las imágenes llegaban en series inéditas con refinados detalles. Surgían tonos oro, plata, cobre y elementos matemáticos en una simetría que la llevaría cada vez más hacia la geometría. La artista escribió largas conferencias, como ella las llamaba. Sus palabras entre 1912 y 1913 están repletas de contenido y sabiduría. Otras integrantes del grupo que acompañaron el segundo período de pinturas también fueron invitadas para hablar y sus palabras fueron cuidadosamente colocadas en los diarios.

"El curso de los estudios forzará el camino hacia el exterior y afilará la visión de la creación en las imágenes que aparecen más claras y que aparentemente crecen

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

y se forman en el área oculta más interna" (Diarios De Fem). Ellas entran en una nueva etapa, a partir de la cima del sentimiento que es representado por Lucifer y después deben conquistar la cima del pensamiento representado por Ariman.

El método que adopta, escribiendo sus conferencias y estudios, parece ser una manera de apropiarse del contenido y asumir el mando de sus propios pensamientos.

En la serie titulada W o Árbol del Conocimiento (1913 y 1915), encontraremos el Grial, la serpiente, ángeles y otros elementos del Antiguo Testamento, de la Cábala y del Cosmogénesis. En los delicados flujos y secuencias surgían, de forma armónica y bella, tintes alquímicos de las corrientes Rosa-Cruz, la Teosofía y la Antroposofía – que surgió como tal en la misma época en la que ella volvió a pintar.

Hilma escribe en la parte posterior de la segunda imagen de la serie W o Árbol del Conocimiento sobre su intento de:

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Grupo 9, Serie SUW,
El Cisne N° 1, 1915
Óleo sobre tela – 150 × 150 cm

"ilustrar el momento de la caída del Paraíso, cuando el deseo consiguió entrar en aquella parte del alma humana que aún era, por así decirlo, libre: (...) por lo tanto, es necesario que aquel que es dominado por el deseo en el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

plano físico, sea libre en el plano astral, libre y más libre, pues si fuese verdad que aquel que está completamente en la oscuridad en el plano físico no fuera capaz de mantener la distancia de Lucifer en el plano astral, entonces todo estaría perdido."

Se percibe que ella comenzaba a hacer descripciones a partir de sus propias imágenes internas y las expresaba en palabras registrando su drama y tensión dentro del proceso creativo. Nada más genuino para un artista que reconocerse creador y criatura de sus obras. Mientras sucedía este proceso, su lado científico también quería registrar el fenómeno mientras investigaba:

En primer lugar, debo pensar de forma clara y vigorosa, debo conducir mis pensamientos por el sendero correcto, pues, de otra forma todo quedará confuso, pero cómo hago para hacer esto, no me conozco a mí misma (HILMA).

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Ella escribió estas palabras en 1914, cuando realizó una de las pinturas SUW.

Durante la producción de la serie principal, "Svanen" SUW o El Cisne de 1914-1915, y UW o "Duvan" La Paloma de 1915, podemos reconocer los arquetipos de la Cristología y el refinamiento en los elementos no perceptibles a primera vista que exigían una mirada más profunda. Un ejemplo de esto se encuentra en la imagen de la serie UW, en el que la Sagrada Familia está pintada escondida en la cola de la paloma que se arroja en sacrificio después de que sus alas fueron arrancadas por manos invisibles. Otro ejemplo que merece ser analizado en detalle se encuentra en la misma serie y es el del guerrero que lucha contra un dragón dentro de un mandala que, a su vez, está dentro de la forma de un corazón. En cada pintura la batalla gana nuevas perspectivas, hasta el final cuando el dragón es domado y reposa a los pies de su guerrero.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Otro triste evento sucedió el mismo año, agregando más elementos que justifican la pausa en las pinturas y el aparente alejamiento del grupo De Fem. La hermana de Anna y amiga de Hilma, después haber luchado desde su nacimiento contra una enfermedad cardíaca, murió repentinamente. Charllote Casel fue la persona que las encaminó desde el inicio, presentándoles y conduciéndolas a los grupos espiritistas Edelweiss y Teosófico. Era evidente que tenían un profundo amor y admiración por ella. Hay un retrato de Lotten pintado por ellas, un año antes de su muerte. Según Marty Bax, todo indica que la pintura es fruto de una meditación, cuyo registro indicaba que sabían que su fin estaba anunciado.

Algunas anotaciones en los cuadernos del Grupo del Viernes indican que, aunque no hubiese ninguna producción de pinturas esos años, las sesiones no dejaron de realizarse totalmente. En uno de los diarios hay un registro del dibujo de un árbol con base en

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

visiones de 1911, cuyo tema resurgió en 1913 en la serie El Árbol del Conocimiento. Una vez más, no fue posible identificar todas las participantes a lo largo de los años, excepto Hilma, que estaba comprometida todo el tiempo. Anna, tras la pérdida de su hermana, tuvo crisis de asma recurrentes y se retiró del grupo durante largos períodos. Nombres como Inga Gerander, Gusten Anderson, Hestrom Westberg, y Och Senare aparecieron en los registros. El hecho es que, tras haber sido designada para conducir la embarcación del De Fem, ella aún podía contar con un círculo de mujeres que la apoyaban y que la consideraban una líder y maestra espiritual.

Es importante recordar que este período de luto y revisión ocurrió en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Aunque Suecia fuese un país relativamente neutral, de una forma u otra la tensión resonaba en las noticias de horror, crisis económica, tensión política y muertes que aparecían estampadas

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

en los periódicos.

Hilma af Klint retomó su trabajo en marzo de 1912, iniciando un nuevo período en su vida y en su manera de trabajar. Ella volvió a recibir mensajes pero, según contó, ahora las imágenes venían de su interior, nadie sostenía su mano y sus propias interpretaciones ya comenzaban a aparecer en las pinturas. Pintó las 82 imágenes abstractas que completaban El Templo, las cuales eran, principalmente, de carácter geométrico. Trabajó de forma rápida y acertada, sin cambiar una sola pincelada en las instrucciones que le dieron. En 1913 Hilma escribió sobre Steiner: *"Que él sea un lodestar – una estrella norte o guía que seguimos, nuestros propios Líderes están de acuerdo con él"* (LINDÉN, 1998, Pag 15).

A sus 52 años, mientras avanzaba hacia una nueva conciencia, Hilma cambió gradualmente su enfoque e invirtió su relación con los Guías y Maestros de lo Alto. Como pintora, seguía con su trabajo más

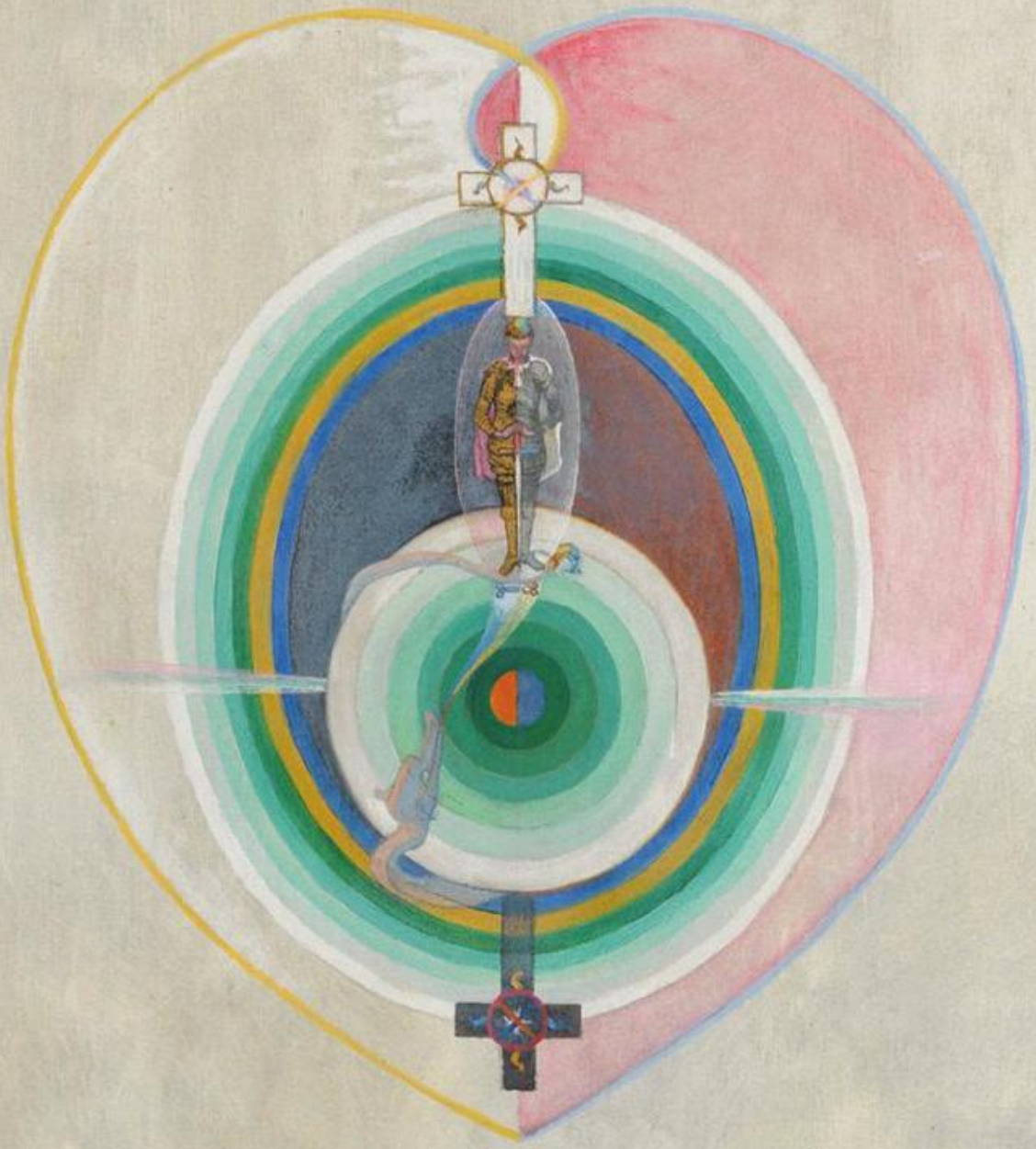
Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

independiente aprendiendo a dominar el proceso de creación. Las nuevas pinturas avanzaban con los estudios sobre el plano astral. Las diferencias de contenido y ejecución en relación a las pinturas para Amaliel – entre 1905 y 1908 – fueron sufriendo sutiles metamorfosis.

Surgieron secuencias de dibujos sobre papel en posición vertical, en tamaños menores – A4. Los dibujos en tinta o lápiz le exigían pinceles más finos para el llenado de los colores con pigmentos de acuarela. Las finas y delicadas pinceladas mostraban la preocupación por los detalles y la rigurosidad geométrica. El número de obras aumentaba, pues su productividad no tenía precedentes.

En 1914, encontramos registros de que Hilma le dio clases al grupo de amigas – que en ese momento constaba de nueve personas – tomando como inspiración el libro de Steiner Hijos de Lucifer y Hermanos de Cristo. Según ella, existía en el círculo

Protegido por © Lei Nº 9.610/98



W Series, Tree of Wisdom No. 1, 1913
Watercolor, gouache, graphite pencil, gold and silver pigment - 45.7 × 29.5 cm

una luz, una fuerza ocultista, una esfera de luz que debemos seguir, semejante a la que apareció en otro país. Esta es una evidencia de que ella y su grupo seguían interesadas y ocupadas en la nueva corriente recién inaugurada por Rudolf Steiner. En ese mismo año, ella tuvo el presentimiento de que algo grave sucedería en el mundo:

> Esto fue algo que hizo un eco dentro de mí días antes de que empezara la guerra. [...] Yo recibí una imagen de la nación alemana. Una figura muy parecida a una estatua grandiosa comenzó a decaer y, al final, caía de rodillas. Detrás de mí, vi a la caballería rusa aún en guardia, preparada para avanzar contra Alemania (LINDÉN, 1998).

En aquellos días sentía una fuerte presión que no la dejaba respirar. El aire estaba denso y su corazón

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

parecía un pájaro afligido, debatiéndose dentro de la jaula de sus frágiles costillas, al percibir la impotencia frente a la negra sombra del predador silencioso que se aproximaba sigilosamente.

Curiosamente, en los años que precedieron la Primera Guerra Mundial, otro gran pensador también pasaba por una crisis. Carl Gustav Jung pasó por un momento de revisión de su trabajo luego de separarse de Freud. En 1913, mientras Hilma comenzaba a comprender su relación con las imágenes que surgían de su inconsciente, sin necesariamente nombrarlo así, Jung también comenzaba a darle voz y forma a su inconsciente, trabajando durante la noche en la obra El Libro Rojo. Hilma no estaba sola en su búsqueda. Mientras escribía y pintaba surge Filemón, un personaje del inconsciente de Jung que ejercía la función de una especie de gurú. ¿Se podría decir que

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

así como Jung tenía a Filemón, Hilma tenía a Gidro? Años después, Jung conversando con un hindú sobre la relación entre gurú y discípulo, el hindú (cuyo nombre Jung no mencionó) le dijo que su gurú era Shankaracharya, el comentador de los Vedas. Asustado, Jung le preguntó si él se refería a alguien que había muerto siglos atrás. El hindú, sin agitarse, le respondió que sí. Jung le preguntó si hablaba de un espíritu. Con calma, el hindú lo confirmó, y le explicó que también hay gurúes espirituales. La mayoría de los seres tiene gurúes que son hombres vivos. Pero también están los que tienen un espíritu como maestro. Jung dijo que en ese momento recordó a Filemón, quien se le había presentado 15 años antes, y que esa información lo reconfortó (JUNG, 2006, p. 219-20).

Hilma af Klint tenía raíces cristianas muy fuertes, ella naturalmente escogió seguir los pensamientos de Steiner y su Antroposofía con fundamento cristiano. Se separó de la Sociedad Teosófica entre los años 1915

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

y 1916, según lo relatos de la historiadora Marty Bax. Y, en 1920, se convirtió en miembro de la Sociedad Antroposófica.

A los 52 años, Hilma recibió un regalo del destino. La familia contrató a la enfermera Thomasine Anderson en 1915 para ayudar con los cuidados de la madre de Hilma. Es probable que la enfermera ya hubiera tenido contacto con la Sra. Mathilda af Klint antes, pues ella trabajaba para el Dr. C.G. Boström, un respetado médico oftalmólogo del Instituto de Oftalmología de la región de Estocolmo, lo que lleva a creer que la familia ya la conocía, teniendo en cuenta las necesidades de tratamiento de la enfermedad que llevó a la madre de Hilma a la ceguera.

Con el pasar de los años, Thomasine Anderson y Hilma af Klint se volvieron

buenas amigas. La enfermera tenía intereses afines con los contenidos estudiados por la hija de su paciente y le pareció haber encontrado en los escritos de Steiner

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

y en la Antroposofía una luz común e inspiradora. Además de eso, hablaba alemán mejor que su amiga Hilma, lo cual facilitaba mucho los estudios, pues buena parte de los escritos y alocuciones aún estaban en la lengua original de Steiner. Las pinturas de la serie **Las Pinturas para El Templo** también fueron finalizadas el mismo año en que contrataron a la enfermera, 1915, con un total de 193 obras. En la primavera de ese mismo año, la artista completó las series **SUW y UW.**

Realizadas entre octubre y diciembre de 1915, las tres últimas pinturas fueron, según Hilma, un resumen de las series hasta aquel momento. El triángulo

equilátero tenía un lugar central en varias culturas y religiones. En el Cristianismo, por ejemplo, significa Trinidad; en la Alquimia, los tres lados indican sal, azufre y plomo. Pero el triángulo de Hilma – o mejor dicho, la pirámide – se extendió al sol y fue considerada un símbolo de la evolución, desde el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

cuerpo físico hasta un "*cuerpo etéreo de luz*". Su opuesto, la involución, el descenso del espíritu a los límites de la forma, podría ser ilustrado con el segundo triángulo. Este movimiento doble es infinito, sin inicio y sin final, y podría ser representado en forma de un círculo. En la mitad del círculo del tercer cuadro, los dos triángulos están unidos formando una estrella de seis puntas (el sello de Salomón o la estrella de David). Los cuatro elementos – fuego, agua, aire y tierra – también fueron representados en el último cuadro del retablo como un símbolo oculto para el Universo. La Cristología pintada en las siguientes series buscaba representar el camino de sacrificio del amor. La cruz representaba no solamente el evento en el monte Gólgota en la historia de Jesús Cristo, sino que, como en tantas otras representaciones, la cruz era un punto de intersección entre el mundo espiritual y material.

La última pintura de la serie Castidad Humana fue

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

finalizada en diciembre de 1915. Esta última representó un marco personal que encerraba un período de casi diez años dedicados a las Pinturas del Templo.

Esta pintura pareciera representar su firma al concluir esta etapa. Hilma escribió en la parte posterior de la imagen que ella pertenece "al final de todo el trabajo".

Grupo 10, Castidad Humana, 1915
Témpera en óleo sobre tela – 46 × 30 cm

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

se convirtió gradualmente en un problema. Sin poder contar con el espacioso estudio, y siendo el atelier alquilado más pequeño, quedó claro que necesitarían encontrar otro lugar más adecuado para guardarlas. Además, estaba la exigencia de los Altos Maestros, confirmada por la visión del propio Steiner, de no deber exponer las obras públicamente, lo cual aumentaba el grado de dificultad en la búsqueda del lugar ideal. Para sumarle a esta situación otro punto crítico, debemos mencionar los desafíos y los problemas que llegaban a Escandinavia por causa de la guerra.

Afortunadamente, Hilma af Klint tenía un círculo de mujeres que permanecía unido y de este apoyo maduró la idea de construir un atelier alejado de la capital para guardar las obras. Como lo mencioné anteriormente, Anna, pertenecía a una familia de industriales extremamente ricos. Su alma altruista, siempre dispuesta a apoyar las causas y personas que amaba, no fue indiferente ante la situación de su

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

amiga Hilma. La isla de Munsö era un lugar conocido y apreciado por Hilma af Klint y sus amigas. Ubicada a algunas horas de Estocolmo, ellas tenían la costumbre de alquilar una casa de campo cerca a la Villa Furuheim, donde podían dividir las gastos, alrededor de 4.000 SEK (coronas suecas), además de aprovechar la estación más soleada del año. De una naturaleza exuberante, la casa que alquilaban quedaba en una región campestre rodeada de bosques y ensenadas. La isla contaba también con una gran diversidad de fauna y flora. La región guardaba historias sagradas, donde aún se podían encontrar piedras cuyas inscripciones rúnicas revelaban fragmentos de un antiguo mito nórdico:

Cuentan que las tres diosas Nornas nacieron de la fuente de Uro, la fuente de la vida, y eran las guardianas del gran árbol Yggdrasil. Todas las

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

mañanas hacían llover hidromiel sobre las raíces, para que las hojas permaneciesen verdes. Uro era la anciana, vivía mirando hacia atrás, sobre los hombros, siendo la guardiana del pasado, tenía las llaves de los secretos antiguos. Verðandi era la madre, que miraba siempre el presente y todo lo que sucedía era tejido por sus pensamientos. Ella representaba el movimiento, la continuidad. Finalmente Skuld, la guardiana del futuro, era representada por una virgen encapuchada que poseía un pergamino cerrado sobre su regazo, donde están contenidos los secretos, profecías y mancias. Skuld tenía el control de una de las mayores fuerzas del Universo, el Destino.

Con la ayuda de su amiga Emilia Giertta, que también participó del De Fem durante algún tiempo,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

el grupo arrendó un terreno al lado de la casa de campo. El lote pertenecía a la noble familia de Emilia, más precisamente al barón, su padre, dueño de buena parte de las tierras de aquella isla. En este terreno, Anna, Hilma y otras amigas comenzaron a construir el atelier, donde en el futuro Hilma viviría. Anna Casel aportó una cantidad significativa de capital para la obra y lo restante fue recolectado por Hilma af Klint y sus amigas. Este impulso merece un gran reconocimiento y admiración por esas mujeres emprendedoras, que con osadía decidieron, una vez más, asumir una tarea inusual en pleno tiempo de recesión y guerra.

Mientras el atelier era construido, Hilma seguía estudiando la nueva Antroposofía de Steiner, escribiendo y pintando a partir de las referencias que investigaba. En ese momento el mundo pasaba por una intensificación del llamado pensamiento racional y la ciencia estaba en pleno ascenso con estudios y avances sobre la fisiología del cerebro y sus fenómenos,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

aunque ninguna de estas dos corrientes de estudio podía decirnos quienes éramos en nuestro interior. Por el contrario, Hilma se adentraba cada vez más en el camino de su desarrollo interior, manteniendo una increíble fuerza de voluntad para seguir buscando la verdad, ese anhelo de la luz más íntima que la iluminaría. Ella expresó su deseo de entrar en contacto con toda la creación – con el grupo menor, saliendo del ámbito cósmico y metafísico hacia los elementos materiales más perceptibles y concretos de la naturaleza. Y también escribió: *"(...) deseo conectarme con toda la creación – con los grupos menores (...) para que de esta inmensa lucha por la vida la niña que llevo dentro de mí reciba todo"*. La Vida del Alma, 1918, p.1542.

Alrededor de los 54 años, Hilma comenzó a practicar una nueva forma de respiración con el mundo. Su alma estaba en plena metamorfosis. Anteriormente había recibido las imágenes e intentó describirlas. A

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

partir de ese momento comenzó un nuevo proceso creativo. Había una visible disponibilidad para inspirar el mundo a partir de su mirada interior. La hélice de su investigación comenzó a girar en otro sentido, llevándola hacia un camino cada vez más interior. Había aprendido a escuchar, a ver y a representar las imágenes que le fueron presentadas. Sus dones y talentos le abrieron las puertas de la percepción del mundo cósmico de la creación. Tuvo acceso a los arquetipos primordiales de la dualidad femenino y masculino. La integración del alma era el principio fundamental para que la evolución humana alcanzase los ideales espirituales y divinos de toda creación. Siendo invitada a cambiar el rumbo de su mirada vertical, Hilma pasó a investigar los ejes horizontales de la materia en relación con la auto-observación de su mundo interno.

A partir de esa época escribió su libro, aunque nunca lo publicó: *"En un lenguaje escrito, corto y*

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

rápido quiero de una vez por todas tratar de escribir mi Quinto Evangelio. Este Evangelio será iniciado con la palabra ángel y terminará con las palabras hombre y mujer" (KLINT, 1918, p. 1.542). El manuscrito llevaba como título La vida del Alma y tenía más de mil páginas. Hay pasajes muy inspiradores:

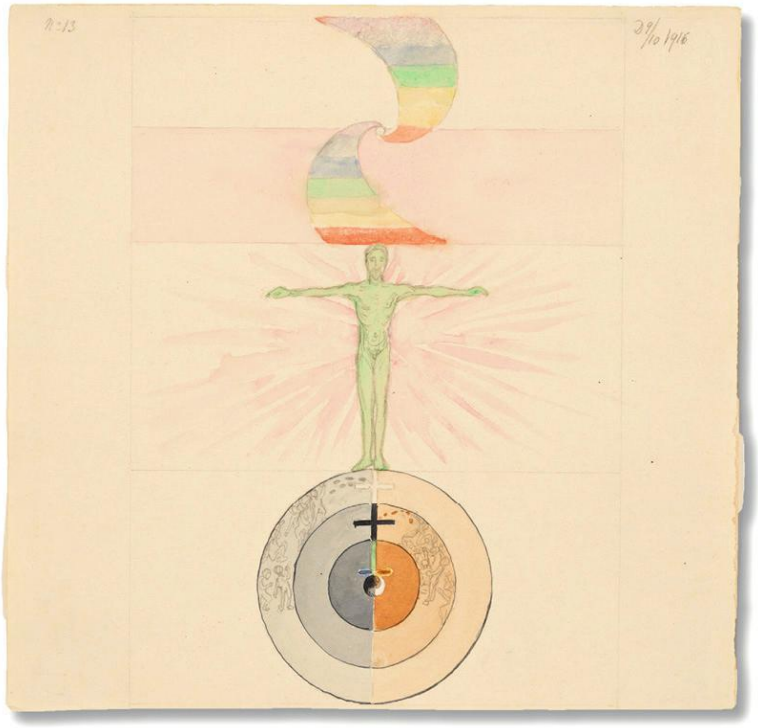
> El significado de toda obra es tratar, como se dice en una forma científica, de mostrar el resultado de la investigación común de ambos individuos. Esa investigación pretende eliminar de un átomo todo lo que fue traído por el aroma de la rosa que no posee el derecho de pararse dentro de un círculo, que solo tiene la posibilidad de mantener algunos pensamientos, algunos sentimientos de ternura. (FANT, 1990,p.66)

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

En 1916 Hilma pintó la serie **Parsifal**, la cual incluye 144 acuarelas divididas en tres campos horizontales, teniendo como tema el desarrollo masculino y femenino, que ella describió como el tránsito de una niña y un niño hacia la madurez. Los dibujos mostraban tres niveles de experiencia: subterráneo, sobrenatural y físico. Después de esto, aparecieron un conjunto de acuarelas llamadas La convoluta del éter, La convoluta de las fuerzas astrales, La convoluta del plano de la mente y La convoluta del plano físico. Según Åke Frank (1998, p. 66): *"Este es un acto de meditación con tono religioso (había, entre otras cosas, cruz y texto en las portadas de las diferentes convolutas)"*.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

En 1917 pintó, entre otras, la serie Átomo, explorando las dinámicas del micro y del macrocosmos en composiciones geométricamente abstractas. En sus propias palabras, anunció su nueva investigación:



Grupo 1, Serie Parzival,
"Epílogo", N° 13, 1916
Acuarela – 25 × 26 cm

Protegido por © Lei N° 9.610/98

> Primero, trataré de comprender las flores de la tierra, [y] tomaré como punto de partida las plantas del mundo; entonces, estudiaré, con igual celo, aquello que es preservado en las aguas del mundo. En seguida, será el éter azul con toda su variedad de especies animales [...] y, finalmente, entraré al bosque, estudiaré los musgos húmedos, todos los árboles y todos los animales que habitan en medio de las frescas masas oscuras de árboles [...]. Todo está contenido en el interior del cubo negro: la vegetación de la Tierra es el fondo del cubo, el aire azul es su techo y la parte llena de agua se sitúa en aquella área del cubo en la que yo descanso mi espalda (KLINT apud ARTFORUM, 2013, p. 186).

Finalmente, en 1917, fue inaugurado el atelier de Munsö, lo cual marcó una pequeña pausa en la vida creativa de Hilma, probablemente porque tuvo

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

que dedicarse a transportar e instalar las obras en el nuevo espacio.

El atelier, construido con paneles dobles de madera, tenía dos pisos. El primero era grande, tenía un espacio abierto amplio y era sostenido por una columna de cerca de tres metros y medio. En el medio del salón se encontraban la chimenea y dos fogones. Las ventanas tenían forma curva formando un arco de estilo ojival, como si fuesen un portal. Esta características, según aquellos que visitaron el lugar, le dio al atelier un carácter sagrado. Una escalera en espiral en uno de los rincones llevaba al segundo piso, el cual tenía dos cuartos, un salón y una cocina. En el interior de los cuartos había alcobas pegadas a la pared y los muebles eran de estilo espartano. En ese piso, pequeñas pinturas colgaban en las paredes. Algunas de ellas fueron pintadas en el período en que Anna y Hilma frecuentaban la academia Real de Artes de Estocolmo. También estaban expuestas las pinturas

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de la serie femenina y de la serie masculina, pintadas entre 1912 y 1915, respectivamente.

Alrededor de la gran sala del atelier, colgaban de las paredes las imágenes preliminares de la serie Wu

Fotografía de Mathilda af Klint y Thomasine Anderson, probablemente en 1918, en la casa de campo de la Isla de Munsö

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

o La Rosa y de la serie WUS o Las Pléyades. La serie SUW, o E Cisne, y la serie UW, o La Paloma, estaban en estantes o caballetes en otra ala fuera del espacio central. El grupo IV de Las Diez Mayores estaba dispuesto en rollos verticales alrededor de los pilares de apoyo. Las pinturas de 3,50 m, en papel, fueron pegadas a un resistente tejido para que pudiesen quedar descolgadas. Al piso superior también se podía entrar por una escalera exterior que llevaba directamente a las acomodaciones del segundo piso, donde Hilma se fue a vivir. El exterior del atelier fue pintado de un rojo ferroso (color típico de las casas en Suecia) y tenía en las esquinas pilares pintados de negro con detalles blancos.

Después que el atelier fue terminado, Hilma se mudó a la isla de Munsö, en Furuheim, acompañada de Thomasine Anderson, en condición de inquilinas de Anna Casel quien, según los documentos encontrados entre sus pertenencias, pagaba los impuestos de la

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

propiedad. La salud de la madre de Hilma empeoraba cada vez más y, económicamente, el momento no era el mejor. Aunque estaban lejos de los sangrientos enfrentamientos, sufrían las consecuencias de la guerra que azotaba a Europa, con su armamento bélico que cobraba centenares de vidas. Pareciera que la vida comunitaria había estrechado los lazos entre las mujeres y las familias af Klint y Casel, creando una atmosfera de hermandad e intimidad entre ellas. Por ejemplo, la hermana de Anna le decía "Querida Tant" a la madre de Hilma.

La frescura de la primavera arrullaba la vida en la isla. La casa olía a flores y pan casero. Los vegetales de la huerta brotaban suculentos y, en la noche, después de cenar, las mujeres se reunían al pie del fuego para leer, rezar y contar historias. Cual Normas bordando, hilando y cortando el

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

destino, pasaban los días manteniéndose siempre ocupadas con los trabajos manuales, las tareas domésticas y las exigencias espirituales. ¿Serán brujas? – comentaban los vecinos desconfiados. Pero las guerreras sanadoras estaban muy ocupadas como para justificarse. Ellas eran una tribu que se sustentaba – en quietud.

En aquel período, el cambio que la llevó a estar más cercana a la naturaleza salvaje fue un refugio vital para Hilma. Con su extremada sensibilidad, debió ser muy difícil vivir en la capital, aunque Suecia no se hubiese involucrado directamente en las batallas. Todo indicaba que tanto las pinturas como las mujeres estaban resguardadas en esa región alejada del centro urbano en tiempos de persecución y hambre. Sus estudios pasaron a tener como objetivo principal demostrar que aquello que hasta entonces había sido

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

la semilla mental del mundo estaba desgastado, débil y sin contenido. La tarea consistía en cosechar una nueva semilla, con más vitalidad y espiritualidad, a fin de demostrar que la colaboración con las Fuerzas Divinas era posible, para que la Tierra pudiese regenerar sus fuerzas vitales en cura y comunión con todos los seres no redimidos y atrapados dentro de la oscura materia.

Hilma expresó que sus Maestros aún estaban presentes, aunque a una distancia respetuosa, como si un dedo invisible le mostrase en donde buscar. Ella ahora tenía que confiar en el poder de sus propios pensamientos, pues, según ella, estaba vivenciando la experiencia en el reino de Ariman, a través del cual debería vagar para alcanzar la segunda cumbre de evolución de su consciencia. Ariman fue el nombre que la Antroposofía le dio a una fuerza adversa capaz de endurecer el pensamiento humano, intensificando su tendencia al materialismo y cuya consecuencia sería un egoísmo extremo que lo aleja de su esencia

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Divina, haciéndolo incapaz de vivir el amor o de experimentar el altruismo.

Cuando Hilma decidió conscientemente que necesitaba alcanzar el equilibrio, saliendo del ámbito del mundo cósmico espiritual para adentrarse más profundamente en lo natural material, en la búsqueda por encontrar su centro, el puente entre las dualidades, ella se preguntó cuál era la diferencia entre recibir un manuscrito dictado, escrito con manos débiles y copiarlo, o reunir lo que era necesario en si misma.

Toda la diferencia consiste, en primera instancia, en comprometerse con la gracia, con el desagrado y con poderes parcialmente desconocidos y extraños, para alcanzar, con su ayuda, el autoconocimiento y, en este último caso, el haber alcanzado cierto grado de autoconocimiento será el punto de partida para estudiar sola. En este momento tengo conocimiento de la realidad viva, de que solo soy un átomo en el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Universo que tiene acceso a infinitas posibilidades de desarrollo. Esas posibilidades de desarrollo son las que quiero revelar, gradualmente (LINDÉN, 1998).

Por lo tanto, enfocó su investigación hacia aquello que está por detrás de todo lo creado, en primer lugar para reconocer con atención lo que se encuentra en la Madre Tierra, en la medida de lo posible. Hilma quería estudiar los diferentes componentes de los cuatro reinos de la naturaleza: rocas, plantas, animales y el reino humano. Según sus propias palabras e imágenes, ella estaba entrando al cubo y a las divisiones dentro de lo cuádruple. No se trataba de retratar la realidad física, pero si los poderes subyacentes del sistema y de las formas – esa investigación continuó hasta 1920 en largas series. En esa época ella escribió párrafos muy inspiradores que dejaban en evidencia su nuevo método de investigación:

Lo que me es revelado surge dentro de

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> mí y, para dejar eso claro, son mis propios pensamientos los que generan lo que describí. Por eso, traté de mostrar que lo que yo voy investigar atraviesa el punto central de mi ser, que es mi corazón. Con el corazón recibo aquello que se insinúa en mí y después lo reproduzco como imágenes mentales. Mis estudios son guiados independientemente de esas imágenes mentales, pero, para realizarlas, tengo que convertirlas por medio de mis pensamientos. De este modo, muestro la relación entre la Tierra y el Cielo (FANT, 1990).

Hilma registró detalladamente todo su trabajo investigativo y lo hizo manteniendo el hábito de describirlo en una especie de conferencias escritas. Este era un modo de permanecer aferrada y objetiva, para poder compartir con los demás lo que había

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

vivenciado en lo que ella llamaba "Templo Blanco" – período de construcción de las 193 pinturas – de la forma más didáctica y comprensible posible. Al describir sus percepciones e inspiraciones, mantenía un diálogo interno, dando a entender que estaba inaugurando una nueva forma de expresarse y creando su propia narrativa. Por esta razón podemos decir que hubo un metamorfosis en la escritura de la artista, pasando de la escritura automática a la escritura creativa. El siguiente mensaje nos lo demuestra:

> Trataré de esforzarme para producir una colección de bocetos de varios elementos naturales. Todo es útil, pero, para no demorarme más de lo necesario, es mejor emplear un método muy simple. Es natural que quieras estar sola para la labor que te será encargada, pues necesitas inspiración. De preferencia, profundiza en los detalles, permanece amorosamente

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> sobre las maravillas de la Naturaleza, direcciona tu odio hacia adentro y trata de escuchar todos los pequeños pedazos de musgo que visten una roca, cada pequeño arbusto que crece de la tierra, necesitarás todo esto para estar preparada. Entonces, tendrás otras oportunidades cuando recibas los nuevos pedidos. Trata de estar sola, el tiempo se está acelerando, no dividas tu tiempo, pero empieza y trata de extraer de diferentes elementos su contenido (FANT, 1990)

La disciplina y el arduo trabajo de transformación siempre fueron parte de su esencia. Sin embargo, para que su alma pudiese florecer con nuevos potenciales, Hilma aún tenía conflictos internos. El desarrollo de su alma intuitiva involucró procesos de superación de sus impulsos naturales de acceso a los antiguos métodos a los cuales estaba acostumbrada. De esa lucha surgían

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

nuevas fuerzas e intuiciones relacionadas con los grandes intereses de la humanidad, ancladas en el valor esencial del ser humano para con el cosmos.

Otros investigadores también se inclinaron en esta época por temas del micro y del macrocosmo, prueba de eso es la correspondencia entre C.G. Jung y el químico Linus Pauling, relacionada con su extensa investigación sobre la Alquimia. Hilma, en resonancia con el espíritu de la época, aunque estaba aislada en una remota isla, pintó el arquetipo de la metafísica de los elementos de la Naturaleza, el cual le fue revelado. Ella veía el aura de las plantas, sus colores y sus poderes. Estudiaba cada flor y cada animal, desde caléndulas hasta cerdos, sin depreciar o ignorar nada y usando sus propias palabras. Sin embargo, el proceso artístico que desarrolló en esta observación no se resume simplemente en representar esos seres, como lo había hecho en su juventud cuando pintó la flora y la fauna para el Instituto Botánico y Veterinario. Del

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

átomo a los éteres, Hilma pasó a elaborar símbolos geométricos rigurosos y en cada forma y color buscó describir su significado.

A partir de esta fase, cuentan que la artista – y ¿por qué no llamarla también científica? – entró en una fase más reservada en cuanto al contacto con otras personas. Nadie podía entrar en el atelier sin su permiso. Hilma comprendió que sería imposible realizar su tarea sin autonomía. Ella le dijo a su grupo de amigas que necesitaba continuar con la nueva investigación más libremente. Anna era la más cercana a Hilma y no sabemos cómo reaccionó a esta petición. O ella seguiría sola y sin el apoyo del grupo o las otras integrantes debían entender y aceptar su nueva forma de trabajar. El proceso de auto-investigación exigía una mayor individuación, pero ella prepararía el camino no solo para sí misma, sino para todas, quienes recibirían los frutos de ese trabajo. A partir de ese momento Hilma colocó su mirada hacia el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

microcosmo. El mundo físico en su multiplicidad era todo suyo para apreciarlo con la misma devoción que cuando sus ojos suprasensibles miraban el Universo Cósmico en las esferas celestes.

Las palabras de Schiller resuenan para esta imagen de Hilma a los 56 años, cuya alma noble estaba entrando en la fase de autonomía:

> Donde quiera que lo encontremos, este tratamiento espiritual y estéticamente libre de la realidad común es la señal de un alma noble. Debe ser llamada noble el alma que tiene el don de convertir en infinitos, por la forma de tratarlo, hasta el objeto más mezquino y a la más limitada empresa. Es noble toda forma que imprime el sello de la autonomía que, por naturaleza, apenas sirve (es solo un medio). A Un espíritu noble no le basta con ser libre; necesita poner en libertad todo lo que

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

está a su alrededor, incluso lo inerte.
(SCHILLER, 1995, p.120).

En serena soledad, como una druida recorrió los campos y los bosques de la isla intentando escuchar sus secretos. Caminó por las playas recogiendo pequeñas piedras bordadas con líquenes, exploró los bosques recogiendo cáscaras de árboles aterciopeladas de musgos. Y encontró hongos y flores escondidos en los lugares más silenciosos de la isla. Aquella niña que leía a Linneo y a Darwin ahora se transformaba en la dama de los musgos.

Dentro de la fuerza espiritual del musgo se muestra una especie de delicadeza y un empeño resistente de permanecer en la materia. Ella escribió en su tratado sobre musgos, líquenes y flores. Como si fuera un

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

manuscrito alquímico, el tratado fue redactado a lo largo de los años 1918 y 1919, mientras vivía en la isla y recorría cada rincón con su nueva propuesta de investigación sobre la naturaleza. Su investigación incluye prácticas de meditación y contemplación, en las cuales registró y escribió detalladamente todo lo que observaba. Surgieron símbolos geométricos y vectores indicando el sentido de las fuerzas de actuación de cada planta. En una ecuación compleja, reunió, junto a estas representaciones, textos profundos sobre el juicio y la moralidad del ser humano como un camino de consciencia y evolución. Contrario a las etapas anteriores, cuando ella nunca firmó con su nombre, a partir de este momento encontramos trabajos en los que ya se apropiaba de su creación e investigación.

La mujer madura en Hilma rescató su parte alquímica y ahora, con más madurez y conocimiento, se adentró en los reinos de la Naturaleza. Por medio de ese

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

tratado de observación de los musgos y líquenes, ella alcanzaría un conocimiento real "de la existencia de la Tierra en relación a aquella parte presente en el centro del Universo". O sea, el vínculo de la humanidad con sus diferentes cuerpos relacionados en las fuerzas inherentes de cada elemento. Había explorado y entrado en las imágenes del macrocosmo, desde la creación del mundo hasta el ser humano, trabajando con dos ideas centrales: la Ley de la Evolución y la verdad dual.

Thomasine Anderson, quien en esa época se había convertido en una amiga muy cercana a Hilma, tradujo algunos de sus textos al alemán.

> Quien no quiera seguir por el camino marcado, debe abrir su corazón para dejar que las fuerzas empleadas sean liberadas. Entonces nuevas fuerzas afluirán y el hombre podrá subir por el empinado ascenso que va de la Tierra al Cielo. Este ascenso

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> puede ser hecho solamente por quien posee una fe sólida. Hasta ahora la humanidad intentó escalar la montaña con vacilación; frecuentemente el peregrino tropezó y se lastimó los pies, y por eso tuvo que interrumpir el viaje. Para tal persona, aún hay una salida - aunque crea ser incapaz, cuando se quiere ir hacia adentro, se abre un nuevo camino que conduce hasta ese objetivo. O sea, muchas veces un elegido es disuadido a ir por el camino marcado por resistencias externas. (FANT, 1990).

En 1919, Hilma finalizó su tratado sobre musgos y líquenes, hizo una copia del tratado en alemán y posteriormente lo donó al archivo científico del Goetheanum, en el año de 1937. En 1918, la copia del tratado de los Musgos y una copia de la serie del Árbol del Conocimiento fueron encontradas a través de la búsqueda del Dr. Walter Kugler en Dornach, en Suiza y hoy está en Munich en la Kunstraum Bogenhausen

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

bajo los cuidados de la artista Angelika Bartholl.

Solamente aquel que está preparado para abandonar la vida en su forma conocida, la vida se le aparecerá en nuevas formas de belleza y perfección aún mayores. Pero, para alcanzar esa condición, el silencio debe alcanzarse tanto en el pensamiento como en el sentimiento. Eso significa perder parte de la vida, pues la vida es, en primer lugar, permeada por pensamientos y sentimientos humanos en forma universal y común. Quien aplasta la forma y rechaza su condición presente para lanzarse a peligros desconocidos en la oscuridad del Universo – estira las manos y pide ayuda para atravesar el portal cerrado – recibirá asistencia de los poderes de la luz y se convertirá en pionero para las generaciones futuras. (Hilma af Klint – La vida del Alma 1919, p.1450)

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Silencio – Seriedad – Calma interior- Devoción

"La Sabiduría vive en la Luz"

Cuando las transparentes antenas se doblaban y tocaban el centro de su corazón, ella sintió el pulso sonoro que recorría todos los filamentos de su cuerpo en una corriente etérea. Sus ojos internos se abrieron, como quien acaba de nacer. Formas cúbicas y fractales se reunieron. Cardúmenes, enjambres, brotes tiernos recién salidos del vientre de la tierra se movían en espiral. Podía sentir la vida de Cristo resonando en cada elemento de la Tierra. Y sorbía aquel néctar como quien descubre una fuente de agua brotando fresca de un nacimiento. Y sin pudor o miedo colocaba la boca en el chorro de aquel seno.

Luciana Pacheiro
Protegido por © Lei nº 9.610/98

Algunos años después de su muerte, el sobrino de Hilma escuchó por azar un relato de una de las antiguas habitantes de la isla de Munsö, quien recordó un caso extraordinario. La mujer le contó a Erik af Klint que, a mediados de 1918, cuando era joven, vivía con sus padres en la villa vecina a la casa donde Hilma y sus amigas vivían. Le contó que su padre se contagió de gripe española y no tenía esperanzas de vida. Ella fue a la casa vecina a pedir auxilio, pues su padre estaba muriendo. Hilma aceptó acompañarla y cuando se acercó a la cama del moribundo cerró los ojos y colocó sus manos sobre él. Al día siguiente, contó emocionada la mujer, su padre estaba curado y había vuelto a trabajar.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La nieve cayó lentamente durante toda la madrugada; su manto blanco como el pincel sobre la tela. El paisaje tenía sombras azuladas en contraste con la silueta negra de los árboles. Afuera, la temperatura era glacial. Ella pasó la noche en vela colocando madera en el fuego para mantener el cuarto tibio para su madre, quien se despedía de la vida. Al final de la madrugada, se recostó y se durmió, pero despertó asustada con el estallido de la leña. A pesar de la oscuridad, percibió que los ojos secos de sus madre brillaban. Finalmente ella veía el camino de luz que se abría en su dirección:

– Adiós querida madre, ve en paz.

Mathilda se fue con su nuevo par de ojos, dejándole un par de alas a Hilma.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Su madre murió el 5 de enero de 1920, a los 89 años. Tras su muerte, nuevas posibilidades surgieron para Hilma y Thomasine. Decidieron dejar la isla de Munsö para vivir en Helsingborg, condado de Skåne, cuya geografía abarcaba verdes mesetas sobre desfiladeros formados durante la última era glacial y bellas playas. Los motivos que las llevaron hasta allí parecen estar relacionados con Erik af Klint, sobrino de Hilma. Erik era el mayor de los tres hijos de Gustav af Klint, el hermano mayor de Hilma. Como oficial naval, él frecuentemente embarcaba en su barco en aquella ciudad, donde quedaba uno de los principales puertos del país. Según el mismo Erik en sus relatos, en esta época él se acercó a su tía y comenzó a visitarla con frecuencia. Este reencuentro parece haber sido reconfortante para ambos. Erik demostró un afecto especial por ella. Ante los ojos de sus parientes, tal vez hasta para su padre Gustav, la tía había desperdiciado sus años de estudio por no haber seguido su talentosa

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

carrera como pintora retratista. Ella no se había casado y había dedicado décadas de su vida a trabajar en una obra misteriosa. Sin embargo, Erik guardaba dulces recuerdos de su tía durante su infancia. Desde pequeño, en su interior, él veía un don especial en aquello que otros juzgaban como extravagancia, por su forma de ser diferente.

Cuando ella lo observaba con aquellos ojos azules, tenía la certeza de que veía algo más de lo que aparentemente él le estaba mostrando. Eso generaba en el alma del niño una mezcla de miedo y comodidad. Hilma llevó a su sobrino al atelier de Munsö con el propósito de presentarle el acervo de pinturas.

Por fuera, el atelier parecía un granero, si no fuese por el hecho de las inusuales puertas ovaladas. Cuando entró, Erik necesitó tiempo para ubicarse en el espacio. Su tía ya había abierto las ventanas y encendido el fuego de uno de los fogones que se encontraba en

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

el centro del gran salón. El ambiente estaba lleno de humo, es posible que la leña estuviese húmeda. Por esta razón, la atmosfera tenía un aire sagrado con el fuego en el centro y el humo que asemejaba un templo antiguo. Hilma, silenciosa, esperó que su sobrino se pronunciase antes de empezar a hablar.

¿Tú pintaste todo esto sola? – le preguntó cuando pudo recuperarse. A lo que ella respondió:

-No, pues jamás estuve sola.

Sobre este encuentro, Erik af Klint dejó la siguiente declaración:

> Durante mi infancia, Hilma y yo éramos grandes amigos. Yo la visitaba con frecuencia en la casa de mi abuela que era ciega y sabía que pintaba pinturas que nadie podía ver. Después nuestros caminos se separaron. Hacia el final del otoño de 1928, mi barco fue a Helsingborg y

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> entonces la visité. Por primera vez ella me presentó su trabajo y me mostró una parte de las acuarelas. Después de eso, pasaron diez años hasta que ella me mostrara más. Entonces me llamó y, el día 20 de agosto de 1938, me mostró todos sus cuadros en el atelier de Munsö. Después de eso nos encontrábamos con frecuencia. Nos sentamos muchas noches juntos y ella me contaba sobre su obra y su planes para el futuro. (FANT, 1989, p. 9).

El año 1920 fue productivo, a pesar de la pérdida de su madre. Pintó la serie en blanco y negro sobre el punto de vista de las principales religiones del mundo. En esta serie, ella demostró inicialmente un desprendimiento en relación a la estética rigurosa. Dejó el fondo en crudo, sin pintura, y se concentró solamente en la forma central. La serie partió de una imagen inicial que consistía en una forma circular

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

dividida en el medio cuyas partes fueron pintadas una de blanco y otra de negro. A partir de esa primera imagen, hubo modulaciones de las polaridades, donde la dualidad fue expresada según la visión de las principales corrientes religiosas de la humanidad.

También en mayo de ese año, Rudolf Steiner, en una conferencia sobre la filosofía de Tomás de Aquino, habló sobre la Doctrina Maniquea (STEINER,1920) en la cual el mal y el bien son fuerzas opuestas de igual valor y poder y pertenecerían a la misma fuente creadora original. Esas polaridades también pueden ser descritas en su origen como un principio único que, al intensificarse, generó la materia como la parte más densa y al espíritu como la parte más sutil. Curiosamente, el lema el maniqueísmo era "Ama bien al mal", indicando que no había aún una visión dualista tan determinante como lo consideramos hoy, con las diferencias entre materia y espíritu, sombra y luz y tantas otras. Al contemplar la serie de las religiones

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

pintada por Hilma, me parece probable que ella haya estudiado o se haya inspirado en el maniqueísmo y también en el símbolo del Tao, del Yin y Yang.

La producción durante esta fase mantiene formatos más pequeños (30 cm x 50 cm) en papel, permaneciendo la característica del fuerte recurso geométrico. Cada serie traía su melodía minimalista, llena de formas y simetría y sin tema específico – como las series V, VI, VII. Sus diarios quedaron repletos de dibujos geométricos, en tinta y grafito, en los cuales ella visiblemente usó regla y compas. También mantuvo los detalles con pigmentos en oro y plata.

La geometría era una forma de mantenerse aterrizada, el mundo espiritual también era el mundo matemático en el que las jerarquías se revelaban en plenitud. Los antiguos ya sabían lo que ella cada día rescataba, el cosmos parpadeaba en sólidos perfectos.

Entre mundos, estaba ella, buscando la verdad más allá de lo visible. Quería aquello que aún no había

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

conquistado, quería acercarse a la fuente inspiradora que derramaba conocimiento. Quería sumergirse en la esencia de los colores y perfeccionarse con determinación constante. Era necesario ir más allá de lo que ya había conquistado, era necesario seguir siendo atrevida. Con casi 60 años de edad, siguió coherente con sus palabras: ***"La vida es una farsa si una persona no le sirve a la verdad"***.

Terminó su meditación y abrió los ojos cuando el sol bajó por el oeste y el cielo era de oro. Colocó sus manos en el corazón como si pudiese sostenerlo. Había llegado el momento de aventurarse nuevamente, era tiempo de reinventarse. Esta vez era ella quien iría al encuentro de la nueva escuela espiritual y, llena de esperanza y coraje, sentía el llamado. Así como Parsifal, deseó tener la oportunidad de hacer nuevas preguntas.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Alma de los colores

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Su corazón se aceleró cuando llegó a la estación en la villa de Dornach y comenzó a subir en dirección al Goetheanum. No solamente por el esfuerzo de la caminata empinada que exigía conservar el aliento, sino principalmente porque se estaba acercando a algo que sabía que era demasiado precioso y que, finalmente, podría presenciar de cerca y ver con sus propios ojos. En aquel momento ella ya no era una señora de casi 58 años. Era una niña recién llegada de las tierras heladas, ansiosa por alcanzar la cima de la montaña.

A medida que subían, Hilma y Thomasine se miraban en silencio. Iban despacio cargando la maleta y parando a veces para descansar. Se sentían cansadas pero felices, pues una nueva época estaba por comenzar. Habían acompañado los años de

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

oscuridad que la querida Mathilda había atravesado.

Ahora era el momento de abrir los ojos espirituales y aprender a ver el mundo de otra forma. En la maleta de cuero, los cuadernos del De Fem, los esbozos y un manuscrito precioso se estrujaban entre las preguntas y los anhelos. Cuando llegaron a la obra del Goetheanum, Hilma no se contuvo y lloró. Ett slott! Ett tienepel? En skulptur? En relikvie...!?... Un castillo, un templo, una escultura, un relicario... Buscó palabras para describir lo que veía, pero no las encontró.

Estaba delante de una obra de arte, sagrada y única. ¿Cómo podría describirla? Desde la distancia, ellas habían seguido las noticias de su construcción, pero nada describía lo que tenían

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

delante de ellas. Era octubre y el paisaje traía la paleta de colores del otoño, las hojas se desprendían de las ramas formando un tapete bordado de oro, cobre y azafrán. En poco tiempo seria su cumpleaños y ella eligió estar allí y presenciar la finalización del edificio que Rudolf Steiner había proyectado para acoger a la escuela de la Ciencia Espiritual en la Tierra.

Ellas sabían que, desde 1913, trabajadores, arquitectos, artistas, carpinteros e ingenieros, entre muchos otros, de dieciséis naciones diferentes, sumaban alrededor de 700 personas trabajando. Sin distinción, hombres y mujeres organizados en turnos diurnos y nocturnos trabajaban en paz y sin descanso, en medio de la gran Guerra Mundial.

En aquella montaña, donde el exótico edificio

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de madera y pizarra era esculpido, estaban guardados los ecos de antiguas batallas, las leyendas de los caballeros del Rey Arturo, las ruinas de ermitas, templos y castillos.

Ella recordó el castillo donde nació, Karlsberg – monte de calcáreo. Y allí estaba, tantos años después, en otra montaña con la misma propiedad mineral, delante de una construcción humana que levantaba sus paredes para acoger el Arte, la Ciencia y la sabiduría – Sophia. ¿Será que habría espacio para sus obra en algún rincón de aquel lugar?

Hilma y Thomasine llevaban pocos meses viviendo en Helsingborg cuando decidieron visitar el Goetheanum por primera vez, en octubre de 1920. El monumental edificio, levantado en la Suiza alemana, en la región

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de Basilea, fue proyectado por Rudolf Steiner y tuvo inicio en 1913. Tenía como misión acoger la sede del Movimiento Antroposófico para sus eventos anuales y presentaciones artísticas. Steiner reunió varios artistas para la elaboración del edificio, resultando una inusual estructura de madera doble, con ventanas de vidrio de colores que proyectaban visos al interior del salón del auditorio. Artistas pintaron frescos en el techo y escultores tallaron enormes bases de columnas y capiteles con imágenes de metamorfosis. El nombre del lugar fue un homenaje a Johann Wolfgang von Goethe, artista en el cual Rudolf Steiner se inspiró para crear su obra. Según consta, Hilma af Klint presenció la inauguración y fue testigo de la finalización de los frescos del techo del gran salón, con imágenes que representaban toda la evolución humana, en sus sucesivas corrientes y eras. Teniendo en cuenta que aquel mismo año ella y Thomasine entraron como miembros de la Sociedad Antroposófica, parecería

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

obvio que eligieran participar de la inauguración de la sede del movimiento al cual acababa de unirse.

Dornach recibía cada año un gran número de antropósofos que comenzaban a aproximarse y a establecerse con sus familias alrededor del Goetheanum, formando una comunidad dispuesta a estudiar y practicar las ideas innovadoras de Rudolf Steiner. Mientras buena parte de Europa atravesaba períodos difíciles y turbulentos, Suiza parecía ser el lugar ideal para el florecimiento de este impulso por tratarse de un país neutral y alejado de los conflictos.

Rudolf Steiner, a su vez, a partir de 1919, percibiendo que ese momento de la humanidad exigía un cambio de consciencia urgente, llegó a ofrecer un promedio anual de 300 conferencias y cursos sobre los más diversos temas. Jóvenes de diferentes partes de Europa lo seguían en búsqueda de una nueva comprensión y conexión con los misterios de la vida humana. A partir de estos cuestionamientos surgían

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

caminos renovadores, en los cuales una nueva mirada para la sociedad, como un organismo social de tres partes, establecía nuevos saberes sobre las relaciones económicas, jurídicas y espirituales. De ese modo, las ramas de la Pedagogía, de la Ciencia Farmacéutica, de la Medicina, de la Agricultura y de las Artes, entre otras, ganaban una savia viva capaz de nutrir al ser humano y reconectarlo con su origen cósmico espiritual. Encontrar esta savia viva fue exactamente lo que llevó a las dos amigas a enfrentar un viaje largo y agotador, de aproximadamente un día y medio en tren, hasta Suiza. Ellas pasaron meses, a partir de aquel año, en Dornach, viviendo en la pensión Haus Köllinger, a pocas cuadras del Goetheanum. A lo largo de nueve años, hasta 1932, las amigas retornaron a Dornach, dedicándose a actividades en torno a la Sociedad Antroposófica en el Goetheanum. Las estadías variaban de tres a seis meses. Ellas estudiaban e investigaban en los archivos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de la biblioteca y asistían a los cursos y conferencias de Rudolf Steiner y de sus colaboradores. Él, a su vez, entraba en un ritmo cada vez más exigente de conferencias, que llegaron a sobrepasar la cantidad de 400 al año, en sus últimos años de vida.

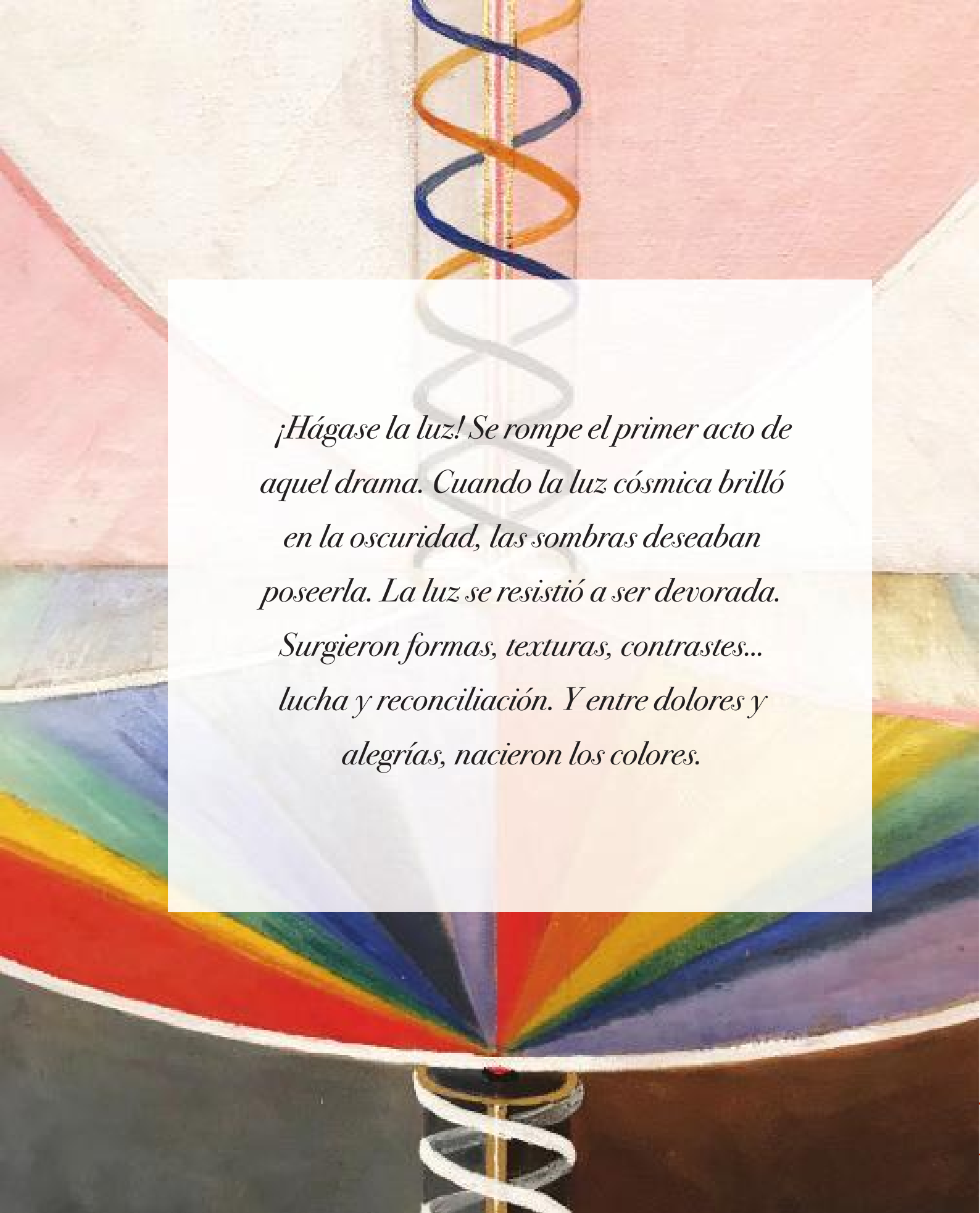
A partir de su primer viaje a Suiza, la artista e investigadora espiritual se dedicó al perfeccionamiento de una nueva técnica que comenzaba a ser experimentada por artistas y otros estudiantes del medio antroposófico. La acuarela sobre papel húmedo permitía la vivencia de los colores vivos. El agua y el uso de pigmentos puros posibilitaban experiencias con los colores, liberando las formas rígidas y entrando en un mundo transparente y dinámico que sucedía mientras los colores se diluían sobre la superficie mojada. La propuesta que comenzaba a ser investigada en esa época era dirigida por Steiner y aquellos que estaban desarrollando con él nuevas prácticas terapéuticas en la área de la Salutogénesis.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

El objetivo era permitir la caída de la forma para una mayor dilución y flexibilización del alma. A través de las mezclas y las transiciones, la experiencia de los colores fluctuantes, además de ser una propuesta técnica para artistas que buscaban el estudio de la teoría de los colores (referenciada en Goethe), también era el telón de fondo del sesgo terapéutico y el ejercicio de la práctica meditativa como posibilidades para aquellos que buscaban conquistar nuevas formas de observación y percepción del mundo físico y espiritual.

Conociendo a Hilma y Thomasine, a partir de todos los elementos que las definieron hasta entonces, es probable que ambas buscaran el desarrollo de sus capacidades para que pudiesen seguir más allá de sus investigaciones personales. Hilma af Klint aceptó la propuesta a partir de aquel año y pasó a pintar solamente acuarelas sobre papel, una producción que llegaría a más de setecientas pinturas, hasta 1932.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98



¡Hágase la luz! Se rompe el primer acto de aquel drama. Cuando la luz cósmica brilló en la oscuridad, las sombras deseaban poseerla. La luz se resistió a ser devorada. Surgieron formas, texturas, contrastes... lucha y reconciliación. Y entre dolores y alegrías, nacieron los colores.

Goethe, un investigador, escritor y poeta dedicó buena parte de su vida a la investigación apasionada sobre el encuentro de la luz con las sombras y sus fenómenos. Su obra, La Teoría de los Colores, fue escrita en el siglo XVIII en Alemania, donde las corrientes filosóficas racionalistas y empiristas excluían los colores como un problema del pensamiento. La naturaleza poco misteriosa de los colores era perfectamente analizable en el campo de la física o de la óptica. Sin embargo, Goethe, perteneciendo al Romanticismo Alemán, inauguró una nueva perspectiva que pretendía ser una obra científica y, sobretodo, redescubrir el color como fenómeno de la experiencia viva. Ya no se trataba de la física de la luz ni de la lógica de los colores, se trataba de lo que podríamos llamar como Fenomenología de lo Visible. La Doctrina de los colores sugería que la óptica de Newton era ciega para los colores, pues para Goethe sería un error afirmar que todos los colores se derivarían del

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

blanco. A lo largo de sus experiencias, afirmó que la luz era absoluta en sí y que los colores surgían a partir de la turbidez o del nebuloso encuentro entre estas polaridades. Una vez extintas las condiciones de luz o de oscuridad, los colores desaparecerían. Goethe propuso una interpretación de los colores a partir del órgano de la visión:

> Si el ojo no tuviese al sol,
> ¿Como veríamos la luz?
> Sin la fuerza de Dios viviendo
> en nosotros
> ¿Como lo Divino nos seduciría?

Cuando Schopenhauer, en 1813, explicaba que el mundo sensible era nuestra representación y que la luz no existiría si no la viésemos, Goethe lo miró fijamente con sus grandes ojos y le dijo: "No, usted no existiría si la luz no lo viera". Según esta lógica, todo en la Naturaleza – sus elementos y sus fuerzas

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

– estaría en alternancia continua entre el efecto y su contrario. La dualidad del fenómeno es el principio de la vida.

Hilma af Klint y otros artistas de la época, incluyendo a Kandinsky, estaban

profundamente interesados en las experiencias y los fenómenos del color a través

de la Teoría de los Colores de Goethe, rescatada por la Antroposofía. La elección del período en el que se estableció en Dornach puede también tener relación con los temas de las conferencias ofrecidas en aquella misma época, cuando, entre setiembre y diciembre de 1920, Rudolf Steiner dio una serie de clases sobre los colores y el arte, de acuerdo con los registros de Goetheanum.

En los cuadernos de Hilma, y hasta en los de Thomasine, fueron encontradas anotaciones de algunas de estas conferencias, denotando su participación e interés en el tema. Durante una de ellas, Steiner

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

habló sobre el amarillo y el azul y parece que en sus anotaciones sin fecha Hilma hizo alguna relación con sus pinturas, que desde 1907 representaban los dos aspectos, el azul para el femenino y el amarillo para el masculino:

> El Dr. Steiner nos explica que los colores surgen a partir del encuentro de la oscuridad con la claridad. El amarillo es un claro suave y el azul es un oscuro atenuado... La pintura surge a través de las manos, no tiene relación con la cabeza... El Dr. Steiner dice que la forma es hija del color... El color es perfección y la forma es el cuerpo del color... Menciono esto en relación a mi trabajo a partir del punto de partida amarillo y azul. (Originales cedidos por la Fundación Hilma af Klint).

Después de la primera visita a Dornach, continuaron con sus estudios sobre la Antroposofía y la pintura

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de Hilma af Klint cambió definitivamente. La fase de las abstracciones geométricas se transformó en una vivencia meditativa a través del estudio de los colores en acuarela. A partir de entonces, la artista, con casi 60 años, aceptó comenzar de nuevo. Ahora el color fue el punto de partida de su investigación. A partir de las experiencias con los colores, las formas se disolvían y nuevas figuras se formaban, los contornos rígidos o geométricos no existían. Ya no se trataba de ilustrar el mundo espiritual o puramente físico.

Analizando su hilo biográfico, creo que es posible que Hilma af Klint, en la fase de la vida en la que se encontraba, tuviera otras motivaciones además de la investigación espiritual, incluyendo la Teoría de los Colores. La Dra. Ita Wegman, en este período, también estaba trabajando de la mano con Steiner en el desarrollo y renovación del arte de la medicina y sus terapias a partir de la Antroposofía. En los archivos de su clínica, en Arlesheim, se encontró un registro

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

médico con fecha del 15 de marzo de 1923, el cual comprueba que Hilma hizo una consulta quejándose de dolores ocasionales en el cuerpo, principalmente en las piernas. En esa ocasión, Hilma tenía 61 años. La Dra. Wegman escribió en su historia clínica la prescripción de un medicamento que contenía árnica y plomo, entre otras sustancias.

La visión antroposófica de la práctica médica considera que el ser humano está dotado con cuerpo, alma y espíritu. Los dolores en el cuerpo, entre muchos aspectos a ser analizados, pueden estar asociadas a una postura rígida no necesariamente física, tal vez un posible exceso de auto exigencia, entre otras manifestaciones. En aquella época, la acuarela también era un recurso terapéutico que comenzó a ser adoptado en las prácticas antroposóficas que consideraban que el Arte tenía una gran importancia en los procesos de salud y curación del alma. Asociado a sustancias y hasta a masajes, la experiencia de la

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

dilución de la acuarela, el ejercicio de las transiciones y la vivencia de los colores podían posibilitar una acción sanadora de los síntomas y somatizaciones. Tal vez Hilma, además de la investigación teórica y de la práctica meditativa de los colores, ¿no estaría también vivenciando un camino terapéutico por medio de la acuarela?

Quien sabe si las palabras de Schiller, en su oda al hombre lúdico, no estuvieran resonando en el alma de la mujer madura y afectada tras tantos años de dura disciplina: *El hombre no solo puede, pero también debe unificar placer y deber; él debe obedecer a su razón con alegría*. (SCHILLER, 1990, p.464).

Al observar sus trabajos de los primeros años pintando con la técnica de la acuarela tengo la impresión que eran más ejercicios lúdicos que pinturas si las comparamos con las de las fases anteriores: las series y secuencias tan detalladamente descriptas, numeradas y organizadas de los años anteriores.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Quién sabe si finalmente había llegado el momento en el que todas las partes del alma de Hilma, desde aquella niña poco desarrollada dentro de la academia militar a la joven graduada según los moldes de la clásica Academia de Artes y la rígida científica del espíritu, pudiesen simplemente jugar espontáneamente después de tantos años de rigidez y obediencia. Para quien tenía dolores en el cuerpo, permitirse la acuarela parecía ser una oportunidad y una cura.

En las palabras de Johannes Nilo, responsable de los archivos y documentos del Goetheanum y un estudioso de su obra:

> En el último período creativo, entre 1919 y su muerte en 1944, la pintura de af Klint cambió drásticamente. De ahora en adelante ella pintaría sólo con colores en acuarela, un poco como si estuviese acostumbrada a las Escuelas Waldorf. Sin

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> embargo, una mirada más atenta revela que esas imágenes son ejecutadas con precisión casi matemática, sin ser proyectadas y de manera despreocupada. La forma y el color, la línea y la superficie, la intención y lo casual son graciosamente puestos en práctica. Aunque casi todo cambie externamente, su interés por la cognición permanece constante. Las imágenes más recientes muestran que ella, una vez más, se educó totalmente, soltando y luchando por un camino entre la imagen de la Naturaleza y el simbolismo espiritual. Tal vez sea más apropiado considerar a Hilma af Klint como pionera en la superación de la abstracción (BOLETIN GOETHEANUM, 2015, p. 83).

La fase en la que Hilma comenzó a pintar las translúcidas acuarelas se asemeja biográficamente con la época de su primera infancia en la escuela militar.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Tal vez aquella niña soñadora y observadora de la naturaleza, cuyos veranos en el campo le permitían una libertad lúdica, estaba ahora siendo rescatada y, quien sabe, por primera vez en toda su vida, ¿no se estaría liberándose de la estructura militar y de las formas académicas que había aprendido?

Frunció el ceño cuando pensó que pintar sobre un papel tan mojado era algo realmente nuevo... En los intentos anteriores entabló una lucha con las manchas que no se sometían a su control. Pero no desistiría, pues confiaba en la indicación recibida. Conforme le recomendaron, mojó el papel con una esponja blanda y lo estiró en la tabla sobre la mesa. Mojó la punta del pincel en la acuarela carmín. Mantuvo el aliento como quien va a zambullirse en un lago helado y tocó con el

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

pincel el papel mojado. Bastó apoyar levemente el pigmento y... Blomstrade i blom! Como una flor que se abría delante de ella, floreció el carmín expandiéndose en la superficie. Är vid liv... ¡Está vivo! – e inmediatamente relajó los hombros, soltó el aire y... ¡sonrío!

Una vez más aceptó el desafío y se entregó, pero ya no a las manos invisibles y a las órdenes de la alta jerarquía a la cual ella se sometía en sincera obediencia. Libre de toda forma, de toda métrica, de toda técnica, la innovadora propuesta exigía apenas que ella, con toda su calma interior, devoción y ausencia de juicio, buscase encontrar la esencia de cada color, permitiendo que las imágenes surgiesen, ya no más de lo Alto, ni a través de ella, pero sí de la propia esencia de la luz convertida en color.

Steiner habló en esa época sobre dos errores en el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ámbito de la creación artística, uno de ellos era el de copiar la naturaleza sin devoción, disecando la vida en una copia fría e inanimada, o sea, reproduciendo solamente su realidad exterior puramente física. El segundo error sería revelar fielmente lo suprasensible, sin el criterio y el debido respeto al exponer lo sagrado descuidadamente – estos dos extremos no eran aconsejables. La pintura debería estar entre estos dos, para que por medio de la creación artística el ser humano fuera cocreador y criatura, sin buscar dominar, pero sí compartir con la naturaleza y el cosmos la creación que permea todo impulso artístico.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hilma af Klint's residence in Helsingborg (approx. 1930)

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> En este sentido, el artista se presenta ante nosotros como el continuador del espíritu que actúa en el mundo; él continúa la Creación donde el Espíritu Divino la abandonó. Él se presenta en íntima confraternización con el Espíritu Divino y el Arte como la continuación libre de la evolución natural. Con esto el artista se eleva por encima de la vida real común y lleva consigo a quien consigue profundizar en sus obras. Él no produce para el mundo finito; él lo trasciende (STEINER, Arte y Estética según Goethe, 2014, p. 34).

El Arte estaba en todas partes, desde los detalles del Goetheanum hasta las prácticas renovadas por la mirada de la Antroposofía. Hilma y Thomasine pintaban, iban a conciertos y presentaciones y practicaban euritmia – que era también un innovador arte del movimiento, desarrollado por Marie Steiner y sus jóvenes alumnas, en 1912.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luego de la inauguración de la nueva escuela espiritual de la Antroposofía, siguieron años difíciles para todos en Dornach. Las relaciones entre la generación joven y el grupo más conservador estaban en conflicto. Además, se acentuaba el pensamiento nacionalista inflamando a los alemanes descontentos con su situación. Los habitantes de aquella pequeña villa Suiza en Basilea también se sentían incómodos con el tránsito de personas que comenzaban a llegar de todas partes del mundo, para visitar aquel edificio exótico en lo alto de la colina. Decían, sin ningún fundamento, que los antropósofos realizaban rituales de brujería y algunos vecinos se sentían amenazados con aquel movimiento.

En la víspera del cambio de año de 1922 a 1923, tras una presentación artística en medio de un seminario que incluía conferencias y espectáculos, un incendio destruyó completamente el primer Goetheanum. Según los relatos, el edificio ardió en llamas durante toda la noche y el órgano de cobre incendiado produjo

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

sonidos y magníficas llamas verdosas. Al amanecer, todo el trabajo de años yacía transformado en cenizas.

Bajaron por la calle en silencio impactadas por la presentación de aquella noche del Drama del Misterio. Las imágenes de los euritmistas con sus velos de colores deslizándose en el palco, por las columnas, por los capiteles esculpidos y en las pinturas de la bóveda del techo... lo dicho por los actores... todo era demasiado bello e intenso y ellas no tenían más palabras. Sin embargo, sentía aquel fuerte dolor de cabeza y el miedo... Algo terrible estaba por suceder... Hilma conocía este fenómeno pues fue así antes de que comenzara la Guerra. Thomasine le aplicó un aceite de lavanda en la espalda, con movimientos suaves, como lo aprendió de las enfermeras de la Dra. Wegman.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

El gesto la reconfortó, pero el miedo se mantuvo. Cuando cerró los ojos fue invadida por las llamas. Impotente, dejó que las lágrimas se deslizaran... aunque lloró toda la noche no fue suficiente para aplacar el fuego destructor. El día siguiente lo supieron: el Goetheanum ardió en llamas toda la noche, estaba destruido.

Inmediatamente tras el incendio, Steiner comenzó a organizar su reconstrucción. Esta vez lo planeó con una forma cuyos ángulos abiertos al cielo expresaban un nuevo gesto. Diferente a la antigua cúpula, cerrada en sí misma, esta nueva estructura no seria destruida ni por el poder del fuego.

Por lo tanto, en 1925 comenzaron las obras del segundo Goetheanum, entrando en la historia de la Arquitectura como la primera construcción de concreto armado que utilizó este material para formas escultóricas de gran escala. En 1924, en

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

el Congreso de Navidad, Steiner fundó la nueva Sociedad Antroposófica General; después se enfermó y se retiró gradualmente de las actividades públicas, hasta fallecer en 1925.

Hilma vivió todo el drama de estos años. El historiador Åke Fant relata que ella tuvo breves encuentros con Steiner. Ella describe que se preparaba con cuidado, elaborando las preguntas y el material que quería presentarle de forma que no perdiera ni un minuto del precioso tiempo con él. Teniendo en cuenta todo lo que fue descrito, y considerando la demanda y asedio que Steiner debía sufrir, parecería realmente un gran esfuerzo conseguir su atención.

En algún momento de la década de 1920, ella le escribió a Steiner (FANT, 1998, p. 97):

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Dr. Steiner,

¿Qué voy a hacer con las pinturas de la fase inicial? ¿Debo quemarlas? ¿Son útiles para la Sociedad Antroposófica? Yo sola no tengo el conocimiento para explicarlas. Usted ya vio las primeras dos partes de la obra completa algunos años atrás y también las fotografió. Sin embargo, yo incluí otras dos partes que son una continuación de los dos primeros trabajos.

Dornach 24/04/1924

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Estimado Dr. Steiner,

¿Debo destruir las pinturas que usted mismo vio y que realicé entre 1906 y 1920? ¿O ellas pueden servirle a alguien?

Gran devoción,
Hilma af Klint
Haus Kölliker Dornach

Considerando todo lo que ocurrió aquel año, es probable que él no haya tenido tiempo para responder las cartas de Hilma, pues le fueron enviadas durante el período en el que ya estaba enfermo y luego falleció. Al considerar que él era la única persona capaz de entender y ayudarla con su obra, es probable que ella

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

se haya sentido muy desamparada tras su muerte. La evidencia nos sugiere que Hilma entró nuevamente en un momento de pausa y reflexión. De 1925 a 1930 no se sabe de ninguna nota o pintura. Aun así, ella y Thomasine continuaron volviendo a Dornach. En ese período también tuvieron otra pérdida, su hermano, Gustav, murió a los 68 años.

La preocupación de Hilma sobre cómo su obra seria entendida por el público aumentó con los años. Era importante encontrar un lugar y un grupo de personas que tomara en serio su trabajo. Aquel mismo año intentó exponer algunos de sus cuadros. Existen cartas intercambiadas entre ella y algunos amigos de Dornach a lo largo de un año, buscando el apoyo para obtener el permiso necesario para exponer en el Goetheanum, que estaba a punto de ser reinaugurado. Sin obtener respuesta, en 1928 la obstinada Hilma se contactó directamente con la Sociedad Antroposófica de Holanda, donde se realizaría el Congreso Mundial

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de Antroposofía. Al principio fue acogida por la organización, que se mostró muy entusiasmada con la oportunidad de presentar su investigación y pinturas en el congreso.

Wolfgang Moldenhauer era uno de los amigos de Hilma en Dornach y, todo indica, que era un erudito botánico que cuidó algunos jardines y canteros medicinales en las tierras del Goetheanum. Él estaba interesado en ayudar a Hilma y actuaba de forma diplomática en el proceso. Sin embargo, el hecho de que ella hubiera tomado la iniciativa y hubiera contactado directamente a los organizadores del congreso en Holanda estropeó todo el esfuerzo y el apoyo que él estaba buscando para la exposición en el Goetheanum. Tras este episodio, la correspondencia de Hilma af Klint con la Sociedad Antroposófica en Holanda muestra que el plan inicial, que involucraba una amplia exposición en el congreso, disminuyó gradualmente en la cantidad de pinturas, hasta que

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

fracasó completamente y, para gran decepción de Hilma, la exposición no se realizó. Según escribe Åke Fant en su libro, años después algunas pinturas fueron mostradas en el nuevo Goetheanum. Sin embargo, no fue encontrada ninguna evidencia sobre esta muestra, no se sabe ni siquiera cuando ocurrió ni cuales obras fueron seleccionadas.

Después de 1930, es probable que los viajes a Dornach hayan llegado a su fin, pues no hubo registros de que ellas estuvieran por allí nuevamente.

Probablemente ya estaban débiles por tantos viajes. Además, tras la muerte de Steiner, había una serie de conflictos internos relacionados con los segmentos de la Antroposofía y la comprensión de las directrices que él había dejado entre los miembros y los dirigentes responsables de las secciones del Goetheanum.

Con casi 70 años, desde el período en que comenzó su viaje más independiente y sin la intervención directa de los Maestros de lo Alto, ella ya había

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

investigado y estudiado temas como: los órganos humanos y sus propiedades, los pueblos, las culturas, épocas históricas y religiosas. Estudió los animales minuciosamente conforme su apariencia exterior, después reconoció el arquetipo simbólico esencial por detrás de su aparente forma física. Flores, cereales, musgos y hongos, minerales y metales hasta los ciclos de la reencarnación también pasaron por el mismo proceso y eran registrados en las innumerables páginas de sus diarios llenos de dibujos asociados a las acuarelas sobre papel húmedo.

Algunas veces las imágenes eran realizadas durante una conferencia, otras veces durante un proceso meditativo. En abril de 1937, Hilma enseñaba en la Sociedad Antroposófico de Estocolmo y decía:

> Cada una de las veces que pude realizar uno de mis esbozos, mi opinión sobre la humanidad, los animales, las plantas, los minerales y la creación en general

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

se volvió más clara. Sentí que era libre y llevada por encima de mi conciencia más limitada. En esos momentos, pude colaborar y ser inspirada por seres que parecían querer enseñarme y me daban valentía para alcanzar una mayor libertad a través de mis pinturas. Era la diferencia entre la adquisición de conocimientos previos y la obtención de conocimientos que se extienden por encima de las habilidades terrestres, por los medios que el Dr. Steiner enseñó, que son excelentes. Ambos son legítimos. La persona que vivenció la adquisición de conocimiento previo – y lo que tuvo que luchar para entender y hacer uso de él – tiene poca dificultad en reconocer su dependencia de inteligencias de alto nivel. Mi vida incluyó el concepto de recibir asistencia y luchar para hacer uso de lo que recibí con antecedencia, todo en imágenes y escritos (FANT, 1990, p.49)

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Esa lucha por entender lo que le fue dado previamente caracterizó gran parte de su trabajo posterior. Existe una gran sabiduría en las notas de Hilma. El conocimiento místico tomó forma en palabras e imágenes. Mientras tanto, el elemento sagrado permaneció.

En una de las conferencias de Steiner en Dornach, Thomasine Anderson transcribió algunas de sus palabras:

> Hay una nueva era delante de nosotros cuando profundizamos en las experiencias y sentimientos que pueden ser desarrollados a través de la visión del mundo traída por los conocimientos espirituales. Esta es una era en la que el camino para el arte en varias maneras pasará a ser diferente a lo que era anteriormente. Esta será más llena de vida. El medio de creaciones artísticas será vivido por el alma humana más

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

> intensamente de lo que fue vivido en tiempos anteriores. Colores y tonos serán vivenciados mucho más íntimamente por el alma humana de una forma moralmente espiritual. En las creaciones de los artistas vamos a encontrar las experiencias de sus almas en el camino del cosmos. (FANT, 1990, p. 49).

A partir del año 1930 siguió una producción de pinturas durante un año entero, la configuración rigurosa fue transformada, cambió sucesivamente hacia composiciones más libres. Hay una multitud de figuras con apariencia humana en una interpretación del mundo de los colores. Las diferentes imágenes no recibieron título o aclaraciones, en sus anotaciones se observa que Hilma entró en el campo anímico espiritual. En esta fase, ella escribió que Gidro, su ángel o amigo espiritual, la acompañó de cerca.

En torno de 1935, Hilma af Klint y Thomasine

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Anderson se mudaron de la costa para el interior de Lund – Grönegatan 28. ¿Cuáles serían los motivos que las llevaron a elegir esta región? Ya que no se sabe de ningún pariente o amigo cercano que viviera por allí. La elección pudo haber involucrado objetivos trazados para aquella fase biográfica, cuando ambas eran dos señoras libres, siguiendo sus estudios y buscando siempre mayor conocimiento. Lund ofrecía calidad de vida y movilidad de orden práctica, estaba cerca a Dinamarca, donde había diversos recursos de transporte y conexiones ferroviarias, facilitando en muchos aspectos el desplazamiento de las dos señoras que continuaban viajando con frecuencia. Otro motivo que las pudo llevar a elegir vivir allí puede tener relación con el hecho de ser una de las regiones más antiguas de Suecia, habitada desde 990 d.C. Desde aquel tiempo, la región ya tenía sus contrastes, en los que mil años de historia se mezclaban con el conocimiento y las ideas modernas que

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

permanentemente afloraban. El clima era agradable y permitía que pasaran los inviernos sin necesidad de trasladarse. Era un ambiente cultural rico, en el que la Universidad de Lund, famosa por su cosecha de estudiantes e investigadores venidos de todas partes, atraía jóvenes de todo el mundo. Responsable de las más grandes colecciones históricas y por el especial acervo impreso de libros que abrigaban más de cien mil metros de estanterías, la Biblioteca de la Universidad de Lund era desde aquel tiempo un patrimonio nacional y permitía investigaciones públicas. Dentro de las secciones de investigación acogidas en sus paredes de arquitectura majestuosa, rodeada por los parques y jardines del huerto forestal del campus, las secciones de Teología y Ciencias parecían tener igual relevancia a juzgar por el trabajo que Hilma seguía elaborando. Actualmente, las investigaciones indican que la región de Malmö, incluyendo Lund, es la cuarta región más creativa del planeta. No me parece

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

casualidad que Hilma escogiera vivir allí, donde las fuerzas de vida fluyen inspirando almas buscadoras de conocimiento.

Lo sagrado no se mezcla ni se detiene. Cruza nuestro camino y lo vemos siempre "de espaldas". Su rostro no se manifiesta nunca. No es por casualidad que la idea de "secreto" le sea fonética y semánticamente semejante. Pero, el significado de "secreto", es capcioso. Por "secreto" se entiende algo oculto que puede ser revelado. Tal vez no se deba o tal vez no se pueda momentáneamente revelarlo, pero cualquier secreto incita a la posibilidad de su revelación. El secreto no es una imposibilidad de revelación. El secreto no es una imposibilidad, sino un estado oculto de algo por revelarse. En ese sentido, lo sagrado y lo secreto son antónimos. El primero es lo oculto por naturaleza,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

el segundo es lo oculto que puede ser revelado (BONDER, 2007, p. 11).

La vieja casa de campo, en la isla de Munsö, de a poco fue quedándose vacía. Los veranos no eran los mismos, los vientos de las estaciones fueron llevando, a lo largo de los años, oleajes y ruidos de aquel lugar con ecos imaginarios de una antigua colonia femenina de la diosa cazadora Artemis. Así como la brasa de la chimenea se va consumiendo hasta las cenizas, el tiempo se llevó una a una las mujeres que vivieron allí, entregadas a la vejez y a la irremediable hoz de la muerte.

Todo indica que Anna Casel ya no vivía más allí en esa época, desde la muerte de su madre en 1922. Pero es sabido que regresaba con Hilma y Thomasine algunos veranos, cuando pintaban y estudiaban juntas durante esos períodos. Incluso después de entregar la casa de campo, Anna se mantuvo al día con los impuestos y los gastos de mantenimiento del atelier,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

que no fue cerrado ni siquiera después de su muerte. En los períodos en que Hilma estuvo en Dornach, Anna atravesó momentos difíciles. Su hermano, como muchos industriales europeos de la época, había invertido en acciones rusas. Tras la Revolución Rusa, muchos empresarios quebraron. Los sobrinos de Anna relatan que vivieron tiempos de vergüenza, pues su padre – que era un aristócrata de prestigio, reconocido por el rey – cayó en desgracia.

Anna Casel le ayudó a su hermano y a su familia. Hasta que, en 1937, a los 77 años, llegó su tiempo. Ella se despidió de la vida dejando escrito en el testamento que el atelier fuera preservado y mantenido como un bien material inalienable. Sin embargo, aunque el inmueble estuviese en el patrimonio de Anna Casel, el terreno pertenecía al Barón Gierta. Esta situación se mantuvo tensa durante siete años más, hasta la muerte de Hilma, ya que Hitler, con sus siniestras listas, mandaba a eliminar no solo las

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

obras, sino también a los artistas que él llamaba malditos, enviándolos a campos de concentración o simplemente mandándolos ejecutar por considerar su Arte abstracto una aberración frente a los clásicos que él tanto envidiaba. Gracias a la inversión de Anna y su fiel sustento del legado, y de Hilma con su constante afán y cuidado, el acervo de las pinturas se mantuvo aireado y protegido de los vaivenes de la guerra y del clima.

Era la hora azul, cuando la nieve y el cielo se mezclaban y el mundo parecía haber sido envuelto por un manto suave, Hilma sintió una brisa cálida y supo que el alma de Anna estaba allí para despedirse. Ella la acompañó hasta un plano luminoso, donde su amada hermana – impetuosa mujer y guardiana de un espíritu altruista – siguió con un pincel en la mano,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

apegada aún al Arte al que tanto sirvió.

Recibida por Esther y Ananda en el portal, por un momento sintió que Lotten Casel estaba entre ellos. Anna se disipó en la luz color oro dejando a Hilma en la oscuridad del invierno en pleno mes de febrero.

A lo largo de cinco años, desde que se mudaron, las dos amigas, Thomasine e Hilma, vivieron en Lund. Considerando el gran volumen de libros que tenían – principalmente libros de Antroposofía, donados a la Biblioteca de Lund tras el fallecimiento de Hilma –, parece que tenían una relación íntima con la Universidad y, quien sabe, con algunos de sus estudiantes e investigadores.

En 1932, Hilma pintó dos acuarelas en forma de mapas, una mostrando el norte de Europa y la otra mostrando el Mediterráneo Occidental. Su sobrino

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Erik af Klint le relató al historiador Åke Fant que ella presintió la Segunda Guerra Mundial y mostraba que la Península Ibérica no seria afectada: "Ella me mostró esto muchos años antes del inicio de la Guerra" (1939-1945). Cuando en 1939 la Guerra despertó a la fiera hambrienta, destruyendo ciudades y desolando almas en toda Europa, ella ya había escuchado su rugido siete años antes.

Esta vez el arsenal era mucho más elaborado que el de la Primera Guerra. Mientras trataba de mantener en secreto sus descubrimientos en el área de la investigación espiritual, y en completo anonimato, el siglo XX avanzaba en descubrimientos mas bulliciosos, con invenciones y avances tecnológicos que impulsaban el esquema bélico, afectando también el modo de vida de la sociedad. Además de las innovaciones de la industria, de la física, de la química, de la biología y de la medicina, crecía favoreciendo la economía de una cierta clase social, a costa del

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

sacrificio de otras almas. ¿Quién determina el destino de aquello que fue creado? y ¿en qué se transformará cuando esté en otras manos con el paso del tiempo? ¿Cómo prever las consecuencias de nuestra creación?

Así como los inventores del avión y los descubridores de la energía nuclear fueron testigos de cómo sus creaciones atacaron la humanidad, Hilma convivía con profundas preguntas y angustias sobre el destino de sus pinturas. Aún tenía conflictos en relación a la producción de las 193 obras, finalizadas en 1916. Lo que ella produjo después estaba más cercano a su individualidad, pues ahora interactuaba en el proceso.

Los años dedicados al estudio de la Ciencia Espiritual le permitían que reconociese el camino que transitaba con más seguridad. Aunque la relación con los seres espirituales de antes no estuviese extinta, todo indicaba, a partir de sus relatos escritos, que ella tenía plena autonomía en el timón de sus embarcación y que en ese momento de su vida ella ya se había auto-cartografiado.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Mapa da Grã Bretanha 1932
Aquarela e lápis, 70,2 × 48,5cm

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Después de innumerables intentos de encontrar apoyo para darle sentido a las obras, la artista hizo algunos movimientos discretos. Uno de ellos fue llevar un selecto grupo de antropósofos de Escandinavia, que no llegó a veinte personas, hasta su atelier en la isla de Munsö para presentares las pinturas. A los 75 años, ella deseaba tener el apoyo entre aquellos que consideraba sus pares en la búsqueda espiritual. Todo indica, de acuerdo con los relatos de esta ocasión, que ella buscaba mostrar su proceso y compartir lo aprendido a través de las imágenes que pintó.

Para sustentar los contenidos y las orientaciones que estudió, también se dedicó a presentar las pinturas que había desarrollado tras su encuentro con Steiner. Pero de nuevo no tuvo éxito. Era evidente que Steiner estaba en lo cierto cuando le advirtió que serían necesarias décadas enteras hasta que alguien estuviese preparado para reconocer tanto esfuerzo. Otro intento, cuando tenía casi 75 años, consistió en dar una conferencia el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

16 de abril de 1937. Con la esperanza de sensibilizar a los miembros de la Sociedad Antroposófica de su país, ya que en Dornach no había sido escuchada, y preocupada por el destino de la obra, buscó apoyo para que cuidasen de su propiedad oculta. Con ese objetivo hizo una conferencia para los antropósofos suecos, presentando algunos trabajos seleccionados. Resaltó que sus acuarelas más recientes eran dedicadas a Rudolf Steiner. Su intento, sin embargo, no tuvo ningún resultado. En un cuaderno de notas fue encontrado el contenido preparado por ella para esta conferencia. Es conmovedor percibir su tono humilde y reverente y el cuidado de las palabras en su búsqueda por explicar el proceso creativo, citando a Steiner en un profundo deseo de reconocimiento:

Intenté entrar en el campo astral a través de la experiencia de los colores.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

A ustedes que tienen el deseo de escuchar mis descripciones sobre cómo los esbozos tomaron forma para, después, realizar una crítica sobre mi trabajo, quiero, de antemano, agradecerles.

El Dr. Steiner dijo en una conferencia el 17 de febrero de 1918: "Cuando la mano realiza una pintura, esta mano está en conexión con el órgano de luz que se encuentra cerca al corazón". El Dr. Steiner prosigue diciendo que esta fuerza, enviada por el órgano de luz, atraviesa en todas las direcciones y esta debería tener conexión con todas las energías que se mueven alrededor del planeta Tierra. La segunda dirección de la cruz, que va de abajo para arriba, de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, se comprende como: el pensamiento caliente y el deseo luminoso. En mis intentos hay una búsqueda por comprender el mundo astral a través de los colores.

Pido permiso para citar algunas palabras del Dr. Steiner, esta vez en su idioma original, en comparación con lo que ya fue citado: La conferencia mencionada es "Lo sensible y lo suprasensible en su realización a través del Arte". El Dr. Steiner dice, entre otras cosas: "Si usted mira la pintura

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

pensativamente, podrá reconocer su naturaleza seráfica. Ella se expande de las manos que están en contacto con el órgano de luz cerca del corazón".

Esas palabras son importantes y deberían inspirar reverencia y humildad. Pensar en esto también significa poder creer que, en la profundidad de nuestra esencia, existe una fuerza maravillosa. Estamos rodeados por las fuerzas de Ariman y Lucifer, que nos impiden alcanzar nuestro niño interior. La lucha contra ellos es necesaria, sin embargo, quisiéramos alcanzar la meta de vivir en Cristo alguna vez. Pero, antes de que ese día llegue, tenemos que reconocer que tenemos ambos, la oscuridad y la claridad. De vez en cuando nos recordamos de la última.

Cada vez que realicé uno de mis bocetos, mi entendimiento sobre la humanidad, los animales, las plantas, los minerales y todos los seres vivos en sí se volvió más claro. Sentí que fui liberada y elevada por encima de mí consciencia más limitada. En esos momentos conseguí trabajar y ser inspirada por la esencia que parecía querer enseñarme e incentivarme a alcanzar una mayor

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

libertad a través de los cuadros. Entonces, ¿cuáles son esas esencias? Cierta vez, cuando me atreví a preguntarle al Dr. Steiner él me respondió: "No se debe preguntar esas cosas". Entonces fui remitida hacia mi fuerza interior.

Las experiencias vividas entre 1907 y 1908 – pinturas iniciales para El Templo –demostraron que yo tenía razón respecto a la conexión entre las almas. Estas pueden estar revestidas de cuerpos físicos o no y pienso que el camino de un artista plástico y un músico es más fácil en comparación con otras almas. Por ejemplo, las almas que pertenecen a aquellos que ya no están en nuestro mundo y que atienden a nuestro deseo de encontrarlas. Aquí tenemos un gran campo de trabajo.

Espero que no me mal entiendan cuando hablo sobre esto, como si yo estuviera hablando desde una posición de privilegio. Hay una gran diferencia entre adquirir conocimientos previos y compartir conocimientos que están fuera del alcance de nuestra capacidad terrestre, ambos son verídicos.

El mismo espíritu elevado del Dr. Steiner muestra ocasionalmente lo que está por detrás del concepto Gracia. Aquel que ya vivenció y recibió

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

conocimientos previos y que, después, necesita esforzarse y dedicarse para entenderlos, no tiene dificultad en reconocer su dependencia de inteligencias más elevadas.

Mi vida ha tenido este concepto de obtener ayuda y esfuerzo para dedicarme a lo que recibí previamente. Todo está en imágenes y por escrito.

Recibir la obra que comenzó en 1907 y aún conservarla en buenas manos es, entre otras cosas, lo que me mantiene en la vida física. Nuevamente cito las palabras de Dr. Steiner:

Erfüllung geht
Durch Hoffnung
Durch Sehnen
Geht durch Wollen.

La realización pasa
A través de la esperanza
A través del anhelo
A través de la voluntad

(KLINT apud FANT, 1990, p. 49)

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

De las pocas personas que tuvieron el privilegio de visitar el atelier a principio de los años 40 y que se sensibilizaron, dispuestos a ayudarla en su misión, el antropósofo y escultor Olof Sundström fue quien demostró un interés genuino por la obra. A partir de ese encuentro, empezó un intercambio de correspondencia que se extendería hasta el final de la vida de Hilma. Por esta razón, Olof Sundström fue naturalmente quien catalogó la cronología de las obras, con la ayuda de Erik af Klint, después de la muerte de Hilma.

Hilma af Klint tenía el hábito de releer frecuentemente las anotaciones de los mensajes recibidos durante los años del De Fem y todo indica que Olof la acompañó en sus revisiones sobre los contenidos escritos a lo largo de décadas en los innumerables diarios. En esa época ella preparó un léxico detallado, donde desarrollaba el significado de todos los símbolos, letras y posibles interpretaciones del alfabeto particular de las pinturas

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

para El Templo.

Estas son palabras de Olof Sundström, refiriéndose a Hilma, cuando la conoció:

> Era una persona de pensamiento sobrio y claro, matemático. Nada sentimental, su personalidad era clara, caracterizada por una postura espiritual resultado de una profunda y detallada claridad científica sobre todos los errores, deficiencias y características del alma. De una severidad incorruptible, un posicionamiento firme y el cumplimento de cualidades morales. Humor seco y modo de vivir humanamente simple, modesto y valeroso – sí, ella fue una personalidad rara que, desde su discreta figura exterior, irradiaba una supremacía y un poder que difícilmente encontramos (SUNDSTRÖM apud FANT, 1990, p. 17).

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

En 1941, Hilma realizó las últimas 19 imágenes, sumando 793 pinturas desde su primer viaje a Dornach. Uno de los temas de sus investigaciones fue el incendio del primer Goetheanum en Dornach; otro fue la influencia de la Naturaleza en los humanos. Ella mantuvo su metodología de investigación, la cual consistía en realizar dibujos detallados y estudios para las pinturas subsecuentes, hechos inicialmente en los cuadernos. Pero más tarde, fueron transformados en acuarelas, en papeles de formato un poco mayor. Un aspecto curioso es que, en algunos casos, Hilma af Klint pintó en ambos lados del papel de acuarela, frente y reverso. La razón para eso podría haber sido económica – o tal vez ella no quisiese cargar tantos papeles en sus viajes. Otra posibilidad es que esas imágenes fuesen solamente estudios o experiencias que no tenían el mismo valor que otras pinturas más estudiadas y elaboradas.

Como sucedió a lo largo de toda su biografía, las

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

pérdidas y crisis, fuesen ellas internas o externas, generaban nuevos movimientos o cambios de dirección. Así también ocurrió en Lund en el año de 1940, cuando Thomasine, su compañera de viaje, enfermera dedicada, traductora y amiga de estudios, murió. Siempre al frente y cada vez más sola, Hilma persistía en su búsqueda espiritual. Todos, sus amigas y familiares directos, ya estaban en otro plano.

Aquella partida vino acompañada de uno de los fenómenos que desde pequeña más le encantaban, la aurora boreal... Así como no podía preverse cuando las luces invadirían el cielo estrellado... Así como una cascada de luces de colores danzaba en una coreografía fantástica en el espacio... Así fue también con el alma de Thomasine, siguiendo el rastro de colores en el cielohasta encontrar su estrella.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

A los 80 años, Hilma continuó viviendo en Lund, pero se mudó a la dirección Spolegatan 3a, donde pasó a vivir sola en un pequeño departamento de dos ambientes y una cocina. Reescribió y quemó todo lo que era muy confuso o doloroso como para transmitirlo al mundo y borró aquello que indicaba algo personal. "No es importante, la obra es la que debe hablar", decía Hilma.

Fue también en esta misma época en la que redactó su testamento, en el cual ordenaba que todas sus pinturas deberían ser destinadas a su sobrino Erik af Klint, entre otras condiciones y detalles descriptos en el documento. Además, puso como condición que solamente después de veinte años las obras podrían ser reveladas a los ojos de quien pudiese velar por ellas. El contenido del testamento revela cuan lúcida se encontraba en esta fase de su vejez. Como fue testigo su sobrino, no existía en ella ningún trazo de fantasía. Cuidó de cada detalle de manera práctica y con los pies bien puestos sobre la tierra.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Lund. d. 27/I 1941

A. v. Rosen
med. Lic. f.d. vårdökare

Harry Gustafsson
Tekn. stud.

Tillägg till mitt Testamente

i Lund i portfölger förvarade akvareller från 1920–1942
ändas till Munsöateliern. Antroposofisk literatur på tyska
yråket skall skänkas till Universitets biblioteket i Lund.
ersättningar av Antroposofisk literatur erhåller Stads biblio=
ket i Lund med undantag av vad mina brorsöner önska behålla.
unneparträtt i Lund införlivas med Munsö samlingarna.
d som skriftet om tös äro i Ateljebyggnaden och Fröken Hedvig af Klints
ll att utvälja. derab uteslutes.
ina båda andra brorsöner Kapternerna Börje och Viktor af Klint
de godkets fullt bistå Kapten Erik af Klint att tillvaratäga Atelier
na och den som sist lever – om ej på annat sätt ordnats –
lämna det till Antroposofiska Sällskapet i Stockholm.
oken Ellen Rydbecks testamentariska tilgodohavanden strykas.
min bortgång sker i Lund och eldbegängelsen i Malmö borde
sans nedsättas på Munsö kyrkogård nära kyrkan.
n testamentsexekutor förordnas Kapten Erik af Klint eller någon
hans bröder, Fröken Ellen Rydbeck utgår såsom hjälp.
skaffes sit kista i Lund borde begravningsentreprenörens
5 Int. Petrikyrkogata ombesörja alla bestyr och ersättas
dödsboet.

Lund den 28 Juni 1942

Hilma af Klint

Att Fröken Hilma af Klint vid gott förstånd
är av de, vilka genom Länsstyrelsens beslut den
er egenhändiga underskrift, intygas av oss på den
nämnda, för ändamålet tillkallade rätten.

Lund den 28 juni 1942.

Harry Gustafsson
tekn. stud.

August Klint
f. häradsgymnast,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Testamento de Hilma af Klint

Con la revocación de todas mis disposiciones testamentarias anteriores, declaro las siguientes disposiciones para incluir mi mayor y final voluntad. Mi sobrino, el capitán de la Flota Real, Erik af Klint, tendrá derecho de propiedad:

1) En parte de mi construcción del atelier, construido para la propiedad Bona, en Munsö. En parte de las pinturas, fotografías, anotaciones y literatura relacionada a mis estudios antroposóficos, de la siguiente forma:

(a) En el atelier arriba mencionado, en el primer piso, obras realizadas por mí en óleo y acuarelas, tanto como en el piso superior existente, dos series de figuras al óleo, cada una compuesta por siete esbozos menores;

(b) En Lund, pinturas y anotaciones existentes realizadas por mí, almacenadas en dos baúles, de la misma forma escritas por mí, anotaciones situadas en la estantería de libros en mi casa, fotografías y placa fotográfica, toda la literatura que yo poseo en alemán y las traducciones de libros alemanes, así como el retrato de una monja;

3) Y, en parte, todos los muebles existentes en el atelier, sin embargo, la señorita Hedvig af Klint, de la casa Klintegård, en Djursholm, tendrá el derecho de elegir primero y quedarse con lo que ella desee.

Si mi sobrino muriera antes de mí, las propiedades mencionadas, en el mismo orden, pertenecerán a mi sobrino, capitán de reserva de la Flota Real, Börje G:son af Klint, y en caso que él también falleciera antes de mí, estas pertenecerán a la Sociedad Antroposófica de Estocolmo.

Es mi deseo que la propiedad nombrada que no esté en el atelier de Munsö sea llevada para allí y, después, la señorita Hedvig af Klint hará su elección de acuerdo como está nombrado arriba, esta debe ser guardada el mayor tiempo posible, todo lo que hay en esa casa me pertenece hasta la hora de la mi muerte;

Los muebles que en mi muerte estuvieran en Lund y que no fueron nombrados arriba, serán remitidos a la señorita Ellen Rydbeck, Lund;

Dejo una cuantía de mil coronas (1.000Kr) para el Instituto Goetheanum para

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

entregarlos a la Administración de Goetheanum – Baues, Dornach y Schweiz;

A la señorita Hedvig af Klint le dejo mi derecho a la herencia de la señorita Gulli Ström en el año de 1936, según su cita testamentaria preservada en el Banco Gotieneburgo en Estocolmo, así como la mitad de lo que me pertenece de fondos y títulos. En caso de ella fallecer antes de mí, a la señora Amelie Bergman (apellido de soltera af Klint). La otra mitad de los fondos y títulos será dada a la señorita Elsa Haverman, nacida día 8 de octubre de 1892, residente en Estocolmo;

Yo declaro que, antes de la ejecución de la disposición testamentaria arriba expresada, debe ser reservado para mi funeral un entierro simple en Lund o donde yo estuviera cuando muera, y para mi cremación en Malmö. Es mi deseo que mis cenizas sean guardadas en una urna de fácil descomposición en la instancia pública del crematorio en el Jardín 1, Cave 6, cerca a la tumba nro. 4, donde las cenizas de la señorita Thomasine Anderson fueron colocadas por mí en el año 1940;

Yo declaro aquí ejecutor testamentario a mi sobrino Erik G af Klint, o si él falleciera antes de mi, a mi sobrino Börje G: af Klint. Al mismo tiempo, yo declaro a la señorita Ellen Rydbeck en Lund como ejecutora testamentaria auxiliar y la remuneración de los bienes de la propiedad debe ser útil con distinción de lo que, de acuerdo con el que está escrito arriba, será enviado de Lund para el atelier en Munsö y el transporte del mismo; es mi deseo que la señorita Rydbeck de la misma forma auxilie en la adquisición de un cajón blanco y asegure que mi funeral suceda según mis instrucciones dejadas arriba.

Un año después ella modificó algunos términos del documento, incluyendo algunas cláusulas y modificando otras, en la notaria de la ciudad:

Lund, 27 de janeiro de 1941

Hilma af Klint

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei nº 9.610/98

Añadir a mi testamento (escrito a mano):

Las acuarelas guardadas en la carpeta de 1920-1942, en mi propiedad de Lund, serán enviadas a mi atelier en Munsö. La literatura antroposófica en alemán será enviada a la Biblioteca de la Universidad de Lund. Las traducciones de la literatura antroposófica quedarán en la Biblioteca Pública de Lund con excepción de aquello que mis sobrinos deseen para ellos. El retrato de la religiosa en Lund será guardado con la colección de Munsö. Lo que está escrito sobre los muebles en el atelier y que la señorita Hedvig af Klint podría elegir queda ahora excluido. Mis otros dos sobrinos, los capitanes Börje y Viktor af Klint, deberán ayudar al capitán Erik af Klint a cuidar el atelier y aquel que por último sobreviva – si no fuera ordenado de otra forma – lo deje para la

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Sociedad Antroposófica de Estocolmo. Los créditos testamentarios de la señorita Ellen Rydbeck serán excluidos. Después de que mi muerte suceda en Lund y la cremación en Malmö, la urna debe ser colocada en el cementerio de Munsö cerca de la iglesia. Como ejecutor testamentario, yo declaro al capitán Erik af Klint o alguno de sus hermanaos, la señorita Ellen Rydbeck será auxiliar. Después de adquirido el féretro blanco en Lund, la funeraria en St. Petri Kyrkogatan deberá proveer toda la vestimenta y será reembolsada por la propiedad de la fallecida.

Lund, 28 de junio de 1942
Hilma af Klint

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Entre los años de 1941 y 1942, con la ayuda de la Dra. Anna Ljungberg, cuyo nombre fue encontrado en antiguas actas de los diarios del De Fem, dictó los cinco libros que escribió entre 1917 y 1918 en la isla de Munsö. El tratado que lleva como título Estudios sobre la vida del alma poseía 2.058 páginas. Después de dactilografiado, el texto quedó en aproximadamente 1.200 páginas. Es relevante notar que ella lo hizo en plena Segunda Guerra Mundial.

En este complejo texto, también llamado El Evangelio del alma, el proceso de descripción de imágenes, desde la concepción del ser humano hasta su jornada terrena en búsqueda de integración, fue un tema que apareció más que otros, con cierta persistencia. Se trata de la constante búsqueda de la integración de las polaridades dentro del alma humana. Para ella, esas ideas no pertenecían de ninguna manera a un pasado místico, pero sí a realidades actuales. Ella proponía que muchos de los problemas contemporáneos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ocurrían debido a la incomprensión de este fenómeno y que la humanidad debería luchar para alcanzar nuevamente la integración de sus partes o polaridades. Siguió promoviendo la idea de que poseemos dentro de nosotros lo cuaternario, y que nosotros, como seres humanos, podemos ser considerados como lo quinario.(KLINT Hilma af – La Vida del Alma, p.1546)

Ella trataba esos estudios como si fuesen portadores de mensajes que le servirían a todos, sin distinción de sexo, origen o raza. Sugirió que los mensajes de carácter universal, descriptos en su libro, podrían ser consideradas como un Quinto Evangelio, en el cual uno de sus capítulos estaría escrito en letras doradas: Lucha para ganar experiencia sobre la ley del complemento dentro de ti mismo.(KLINT Hilma af – La Vida del Alma, p.1057)

En uno de sus últimos cuadernos, Hilma af Klint relata que mantuvo contacto con sus fallecidos padres y les aclara que su misión de vida más importante

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

fue mostrarle a la humanidad el pensamiento de la polaridad. En mi comprensión, esta misión también estaría asociada a las esferas del alma que, una vez integradas, generarían fuerzas para que la individualidad en su esencia espiritual pudiese realizar plenamente su existencia humana. Este tema es absolutamente actual y pertinente y viene siendo centro de debates en todo el mundo. En tiempos de revisiones de conceptos que involucran la identidad femenina y masculina, en su desdoblamiento de género dentro de la sociedad, el Arte y la investigación de Hilma af Klint son de una frescura revitalizante.

Además, a mi entender, transcendió la esfera del alma humana en sus últimos años de vida, a través del esfuerzo que empeñó en entender la actuación del espíritu en la materia.

Posiblemente influenciada por su sobrino Erik, hijo de su hermano mayor Gustav, que la visitaba frecuentemente, se mudó con su prima soltera

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Hedvig af Klint, que tenía una cómoda casa en Ösby, Djursholm, en los alrededores de Estocolmo. Hilma, con más de 80 años, aunque lúcida, estaba cada vez más sola y sosegada. Además de todo, la guerra imposibilitaba los viajes, aún hasta el atelier de Munsö – donde estaban guardadas los centenares de pinturas. La Dra. Marty Bax explica sobre aquel tiempo:

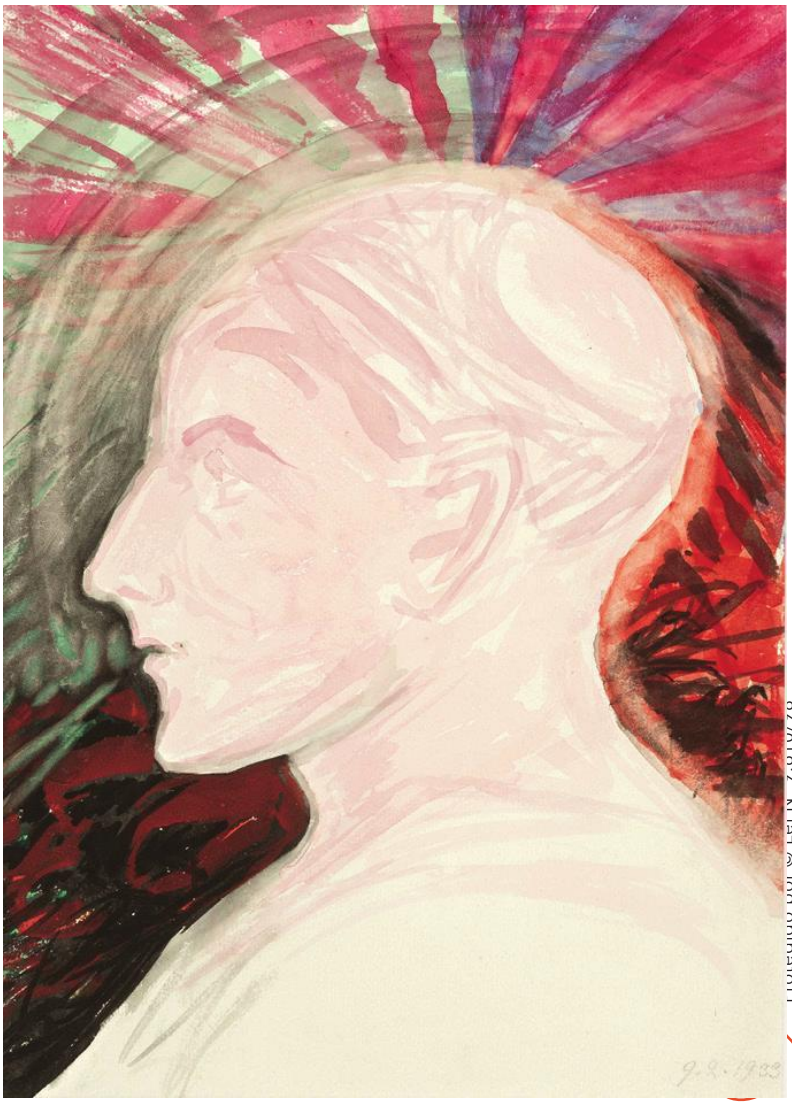
> (...) Los fascistas declararon una guerra abierta a los esoteristas occidentales. Las Sociedades Esotéricas en toda Europa se fueron ocultando. Sus miembros se silenciaron, los archivos fueron saqueados, dispersados o destruidos. Suecia entró en una época de conflictos ideológicos y polarizaciones, combinada con el Esoterismo Occidental. (BAX Marty, 1917)

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La negra y siniestra humareda de los hornos y de las bombas invadía su cuarto, sofocándola. Sus ojos ardían y la garganta le apretaba en las noches en que despertaba agitada por las imágenes. Cuando la esvástica, cual hélice, rasgó el cielo, dejó un rastro de sangre. Gimió horrorizada por el aullido de los inocentes del Holocausto. Cuando la fúnebre procesión de niños, seguida por figuras escuálidas, atravesó su cuarto, implorando por alivio, ella entonó párrafos del Evangelio y pronunció los más lindos versos que sabía. Después, amorosamente los condujo al retablo del altar y les mostró la senda coloreada hasta el sol, hasta que uno a uno, hasta el último, hubiese escalado los escalones de la pirámide para finalmente fundirse en la esfera de oro luminiscente. En aquellos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

momentos, ella recordaba las palabras de su "lodstar", al profetizar que las pinturas deberían estar resguardadas por medio siglo. ¿Estaría él tratando de protegerla a ella y también a la obra de toda su vida?



Sin título, 1933
Acuarela, 36 × 25 cm

Fotografía por © LEFIN 7.01.07.70

Era el año 1944 y se encontraba cercana a cumplir 82 años. Estaba agotada desde la última mudanza y entristecida por todas las pérdidas de los últimos años, además de todo el esfuerzo que realizó para dejar su legado a salvo.

Fue cuando ella se cayó de un autobús y se hirió gravemente la cabeza y un brazo. Días después del accidente se fue debilitando hasta que, silenciosamente, murió el día 21 de octubre de 1944. Fue cremada en el cementerio del norte y su urna fue enterrada en el sepulcro de la familia de su padre, en el cementerio de Galärvav. En su cuaderno de notas, las últimas palabras escritas el día 9 de octubre decían:

Hay un misterio reservado para ti. Cuanto antes sabrás lo que a ti está designado.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Consagración

De dentro de tu corazón una radiante luz se asoma, de donde la imagen... viene surgiendo. Puedo oír palabras que vienen de ella; suena así: "conquisté en mí la fuerza que llevará la luz".
R. Steiner

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Cuando terminó de escribir el codicilo, la oscuridad de la noche era densa, revisó las páginas escritas y, al final, firmó con la misma letra firme que la definía desde joven, una caligrafía fuerte y decidida – dirían los especialistas. Estaba allí su testamento, estaba lista para partir cuando el llamado llegase, dejaba todo arreglado, no quería incomodar más de lo necesario, buscó ahorrar trabajo en todo lo que fuese posible a los que la sucederían. Ella ya había previsto la destrucción de las cartas y registros personales, sellando su creencia de que solamente la obra era importante, y no su vida, que no merecía memoria póstuma.

Las palabras que había escrito hacía más de cuarenta años en uno de sus diarios aún tenían eco:

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Yo soy tan pequeña, tan insignificante... pero dentro de mi hay una fuerza que no me deja descansar y me hace avanzar siempre hacia adelante, sin permitirme retroceder...

Era necesario facilitarle el legado a su sobrino, minimizando todo el trabajo que él habría de tener cuando a los veinte años después su muerte rompiesen el silencio y él pudiese revelar toda aquella biblioteca espiritual. Archivos, documentos, rollos de pinturas y las series en papel y tinta estaban todos enumerados y catalogados junto a los cuadernos de notas, como un compendio científico, guardados en el atelier de Munsö. Ella creía que las imágenes y símbolos eran nada más que marcos para el contenido espiritual que anunciaban.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Confiaba en que habrían personas capaces de seguir su investigación, para que se cumpliese la misión. No quería que se dispersasen como páginas arrancadas de un libro, cada serie era un capítulo que no podía ser desmembrado.

No habría de seguir el curso natural de los artistas, cuando una obra u otra eran tomadas de entre toda una secuencia de pinturas. El ejercicio exigiría que se contemplase todo el proceso, como quien observa la oruga hasta que la metamorfosis la recompensa con alas y le permite romper la gravedad reinante. Era necesario escuchar la melodía hasta el fin. Estaba consciente y lúcida de cada detalle.

Además de las condiciones al respecto de la colección de las obras, ella pensó en sus pocas

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

pertenencias y su economía. No sentía apego a ningún bien material, pero algunos objetos guardaban un significado y quería que las pocas personas que aún estaban en su entorno pudiesen elegir lo que más les agradara. Describió de forma práctica y sistematizada todas las disposiciones para después de su muerte, desde la donación de los libros a la Biblioteca de Lund, hasta el destino del dinero que tenía en reserva, que parte de sus ahorros deberían ser guardados para los servicios del velatorio y cremación. Y que sus cenizas fuesen depositadas junto a las de su querida Thomasine. Un valor de mil coronas suecas estaría destinado en donación al Goetheanum.

Atravesaría el portal que ya no era tan desconocido para ella, al final, después de tantas

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

imágenes reveladas, el límite entre el mundo visible e invisible hacía mucho que ya no era un misterio.

Después de vivir tantos cambios a lo largo de su vida, esta vez ella estaba preparando el definitivo y último para un mundo mucho más allá de este. Ella lo hacía sin pesar, al final, ¿por qué no dejar su casa y su equipaje ordenados para seguir más liviana rumbo al inevitable destino?

Bebió el restó del té que había en su taza, estaba frio. Estaba tan inmersa, sumergida en la tarea, que no percibió el paso del tiempo. El frio invadió el ambiente y sin que ella lo hubiese notado ya estaba oscuro. Su entrenamiento para entregarse a una tarea no había perdido intensidad desde los tiempos en que pasaba noches pintando escondida.

Se levantó con cierta dificultad, las piernas le

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

molestaban, adoloridas tras el tiempo que había pasado sentada. Se sentía cansada y, al mismo tiempo, aliviada por haber conseguido cerrar este último capítulo. Lentamente, tibió agua y calentó un poco el ambiente regulando el calentador doméstico, preparándose para dormir. Había aprendido con la Dra. Wegman, desde los tiempos de Dornach, que era importante mantenerse caliente y no dejar que su cuerpo perdiera calor. Sumergió los pies en el agua caliente con cuidado y le colocó algunas gotas de una mezlca oleosa a base de hierbas. El aroma que exhaló del vapor llegó hasta sus sentidos más profundos. Ella respiró largamente. Que sensación placentera y simple era aquella. Se recostó comodamente en su almohada y se quedó allí, contemplando aquel

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

momento, serena y en paz.

La luz de su lámpara de noche creaba un atmósfera agradable, las pinturas en acuarela pegadas en las paredes ganaban nuevas formas y dimensiones, parecía que estaban vivas y danzaban en el silencio, una melodía sonaba en algún lugar distante.

Miró hacia los lirios que había recibido por su cumpleaños y recordó la imagen de los bulbos. Era como si ella hubiese acabado de recogerlos del jardín, preservándolos para que, en el momento oportuno, el jardinero que la reemplazara pudiese ocuparse de plantarlos en tierra buena y fértil para verlos florecer en grandes canteros.

No se sentía sola, aquel pequeño ambiente estaba repleto de seres, Maestros y amigos, estaban todos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

allí y ella los sentía y los veía con los ojos del corazón.

Cuando el agua comenzó a enfriarse, se secó los pies y se acostó, no había necesidad de cerrar las cortinas, quería ver el cielo, el sol no llegaría tan temprano, como era costumbre en el otoño. Ella se despertaría antes que él apareciera por la mañana. Se dejó caer, no se levantó a vaciar el agua de la escudilla en su lavatorio, algo poco común en sus hábitos.

Cuando apagó la luz, colores se proyectaron dentro del ambiente oscuro. ¿Serían las ondas solares y mágicas de una nueva aurora boreal que se anunciaba en esta época del año? Desde pequeña se extasiaba con estos colores mágicos. Antes de conocer sobre el fenómeno, ella imaginaba que

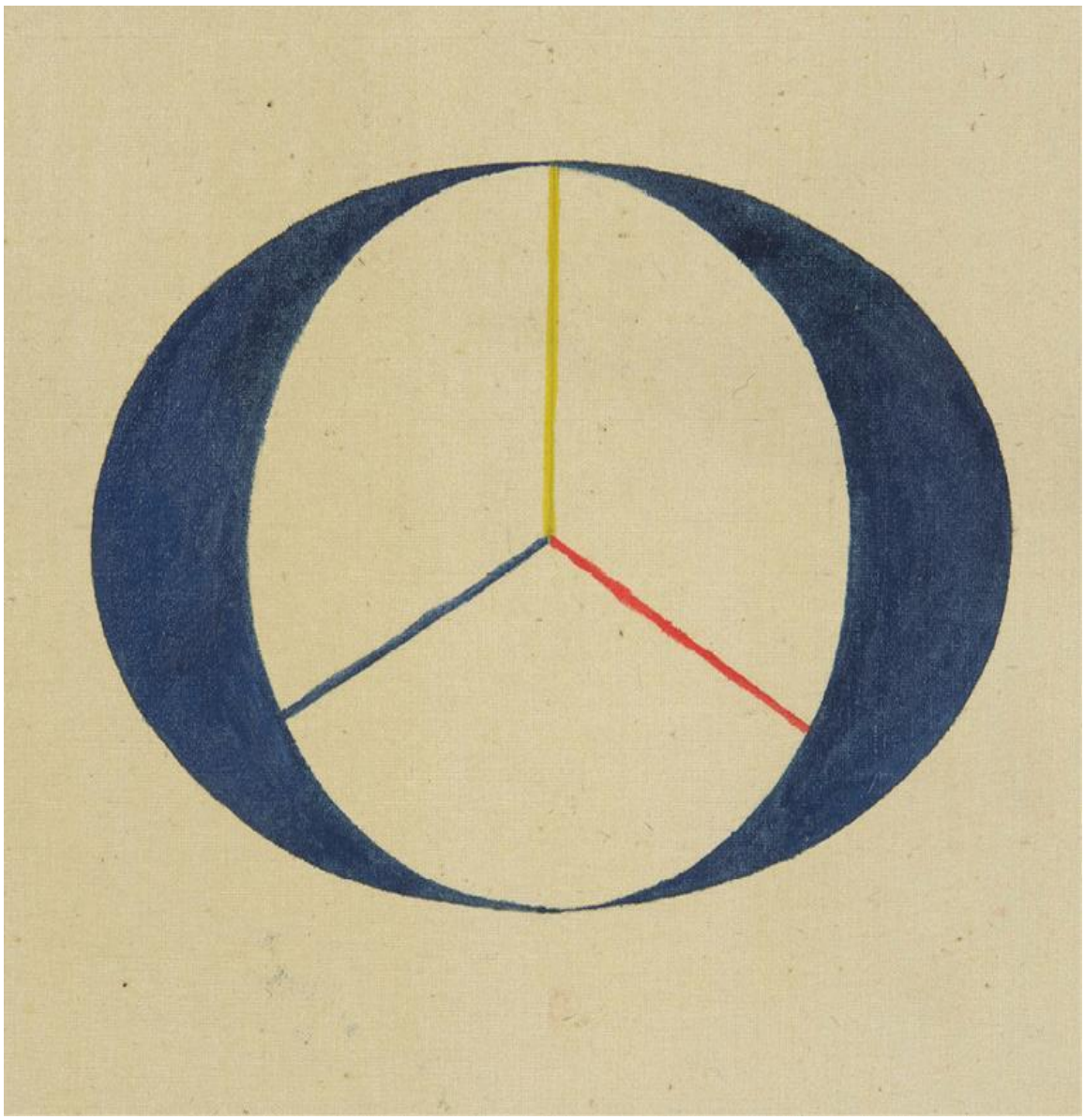
Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

eran los colores del alma de un Dios que danzaba en el cielo.

Entonces, percibió que lo que fosforescía no venía del cielo allí afuera y sí desde el interior del ambiente de su cuarto. Luminosa y etérica, vio una corona de rosas frescas. Flotaban encima de su cabeza en matices de tonos que iban del blanco al rosado.

Ella cerró los ojos e inhaló como si sintiese el perfume de los colores que espolvoreaban las rosas, sonrío con gratitud. Y así se durmió sintiéndose liviana y pura como quien cumplió sus servicios en el Templo y al final del día descansó, consagrada.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98



Serie I – N° 6, 1919
Acuarela, 30 × 40 cm

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei N° 9.610/98

Cartografía del Alma

En el principio era el Caos, en expansión y contracción, cuando todo era movimiento, cuando el sonido y la luz estallaron en números y escribieron un nuevo alfabeto. Hilma concibió el Arte como un punto de partida, un puente o portal, entre lo visible y lo invisible. Pintar era un medio de revelación a través de la transcripción de azules y amarillos, de jeroglíficos cuyos misterios de otro mundo eran revelados. Inauguró una nueva posibilidad para alcanzar el mundo sensible en el que, a través de auténticas cartografías, describió los caminos que nos llevarían entre el mundo terrestre y el mundo celeste. El mundo de la razón y de la emoción, luz y sombra, materia y espíritu, partes del Todo absoluto.

Siguiendo el ejemplo de sus antepasados que se lanzaron en exploraciones desconocidas, registrando la profundidad de sus aguas y demarcando nuevos

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

territorios, Hilma también se lanzó en las corrientes invisibles del alma, pintando y registrando lo que veía. Sin embargo, aún con mapas y demarcaciones, no será tan simple explorar este nuevo continente, pues eso exige que, como ella, nos coloquemos en osada disposición para la trascendencia, dejando a un lado referencias seguras y entregándonos a esta aventura desnudos de conceptos o explicaciones. Cien años después, aún queda la pregunta: incluso con los mapas e indicaciones del camino, ¿cómo podremos recorrerlo?

Aún con tantos registros y mapas, ¿nos será posible penetrar en estos mundos desconocidos donde toda una historia y toda una geografía nos invitan a viajar en superficies simétricas, oscilando entre las polaridades, en movimientos en espiral o en bucles que nos elevan hacia lo alto, pero después nos arrojan hacia el suelo? La melodía de esa partitura mística está repleta de matices tristes y de extensos suspiros de colores, que

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

nos envuelven y nos colocan de rodillas con devoción y temor frente al imponderable misterio, para al final coronarnos con lirios y rosas delicadas, si tenemos el coraje de embarcarnos en este viaje, como un viajero solitario.

En el Templo, el hilo de Hilma va desenrollando sus madejas y nos va revelando sus combinaciones por los laberintos del alma humana. Al colocarnos frente a Las Diez Mayores, es necesario acercarse de una forma que nos sintamos dentro de ellas. Como portales, entramos en cada etapa humana desde la concepción, pasando por la inocente infancia bañada de tonos pasteles, sumergiéndonos en movimientos dramáticos de la juventud, hasta que maduros cosecharemos los frutos para, finalmente, reposar en el tablero sensato de la vejez. Finalmente, frente al altar, contemplamos el renovado retablo, que revela la polaridad dramática y las intensificaciones del descenso y de la subida del ser humano en su

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

camino evolutivo en el centro. En ese instante somos el objetivo y la flecha, somos el oro y no somos nada. Estamos en casa y nunca estuvimos tan lejos del sol. Silencio. Pausa. Y nuevamente comienza el viaje, tal como un día, un hombre y una mujer se vieron desnudos por haber elegido transgredir. Masculino y femenino dentro de toda alma humana, en el anhelo de ser libres como hormigas, recorriendo las ramas de los árboles del grupo VIII.

Evolucionar no era una elección, era una condición, y en ese sentido ella siguió atravesando las fronteras obvias del conocido mundo material, sin dudar. Ampliando los conceptos, investigó el arquetipo de las corrientes religiosas. Y recorrió el camino de Parsifal en búsqueda de su verdadera pregunta.

Con su estilo transcendente decodificó el átomo, la flor, el musgo y el grano en fórmulas geométricas de una Alquimia Sagrada. Como artista reveló, como científica investigó, como iniciada persistió. Su alma

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

visionaria no cabía dentro del espacio y tiempo de su época. Ella abrió sus alas y sin saber que era imposible, voló.

Hilma más allá de su tiempo

Después de la muerte de Hilma af Klint, Olof Sundström escribió un obituario en alemán, texto traducido en el párrafo siguiente, para que fuese publicado en el Periódico Antroposófico – "Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht" ("Lo que está sucediendo en la Sociedad Antroposófica"):

> El día 21 de octubre de 1944 falleció, a una edad cercana a los 82 años, una antigua miembro de la Sociedad Antroposófica Sueca, la artista plástica Hilma af Klint. Como observadora, dedicó

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

gran parte de su vida a lo que, para ella, era naturalmente una conexión con los mundos espirituales. Con su seriedad, servicio y profunda entrega del alma a la Cristología, sirvió totalmente a esas revelaciones sobrenaturales, que ella plasmó en imágenes y palabras.

En 1908, conoció a Rudolf Steiner y, después de eso, inició una búsqueda por vivir sus propias experiencias con el conocimiento del gran maestro. Es profundamente conmovedor ver como su obra, compuesta por aproximadamente 1200 trabajos en imágenes y palabras, fue desarrollada bajo la influencia de la visión antroposófica.

Durante los últimos veinte años de su vida, pintó únicamente acuarelas con las cuales – como ella decía – buscaba alcanzar el mundo astral a través de la experiencia con los colores para

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

conectarse con los muertos. Entre las acuarelas, se encuentran fantásticas obras de arte con un lenguaje de colores y una fuerza en las líneas que recuerdan los bosquejos del Dr. Steiner, pues comparten la profundidad de las revelaciones. Esperamos poder darle un espacio a su obra en nuestro periódico. Aquí se publica primeramente un ensayo que, en su profunda moralidad, puede ser una ayuda para encontrar el destino de nuestra sociedad.

O. Sundström

El obituario escrito por Sundström nunca fue publicado. Meses después de la muerte de Hilma, sólo publicaron un breve recordatorio.

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Algunas reflexiones sobre Hilma af Klint por Johan af Klint:

Hilma af Klint (1862-1944) nació en una de las más tradicionales familias de oficiales de la marina. Sus antepasados fueron oficiales de marina desde mediados de 1700 y participaron en la Guerra Naval de Gustaf III contra Rusia entre 1788-1790.

Además, la sociedad de esa época estaba muy dominada por el hombre. La desdichada Hilma nació en esa familia no sólo como mujer, sino también con una mente sagaz. Ella debe haber sobresalido mentalmente comparada con los miembros de su familia y se habrá sentido un poco confinada dentro de su círculo familiar.

Además, su familia estaba molesta con ella, ya que ellos habían financiado su buena educación como pintora y ella comenzó a pintar de una manera que nadie podía entender y ni siquiera les era permitido

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ver aquello que pintaba. Mi padre, Erik af Klint, tenía mucha empatía con ella. Él literalmente tomó a Hilma "bajo sus alas" y mantuvo contacto con ella, tanto en su casa de verano "Furuheim", en Munsö como en su residencia de invierno en Helsingborg, en el sur de Suecia.

Como Hilma no pudo encontrar un lugar para que sus pinturas abstractas fuesen guardadas a largo plazo, le comenzó a confiar sus obras a mi padre. Cuando su testamento fue finalmente abierto, todas, las 1.200 pinturas de Hilma, y todos sus cuadernos de anotaciones de más de 26.000 páginas manuscritas le fueron entregadas para que él las cuidara. ¡Quedó sorprendido! Mi padre era un oficial de marina; no tenía los medios financieros para cuidar esas obras, ni el conocimiento sobre el contenido religioso de las mismas. Felizmente para él, Hilma af Klint pensaban que la humanidad en aquella época no estaba madura para entender el significado de sus trabajos. Por eso,

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ella insistió en que su obra no debería ser mostrada al público hasta por lo menos 20 años después de su muerte. Mi padre preparó cajas especiales cerca a nuestra hacienda de Adelsö, donde las pinturas fueron enrolladas y guardadas. Todas las cajas fueron mantenidas en el sótano de nuestra casa en el centro de Estocolmo. Allí, bajo un tejado de zinc, todas las pinturas permanecieron durante 20 años, con una temperatura que puede llegar a casi 40ºC en el verano y a -15ºC en el inverno. ¡Es un milagro que aún existan!

En 1966, yo iba a viajar hasta a la Universidad de California, en Berkeley, para realizar mi maestría en finanzas. Antes de embarcar, tuve un tiempo libre. Entonces, mi padre y yo decidimos abrir todas las cajas y fotografiar las pinturas de modo que terceros las pudiesen ver. Quedamos sorprendidos mientras desenrollábamos una pintura abstracta tras otra. Ninguno de nosotros comprendía lo que veíamos,

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

pero ambos estábamos abrumados. Mi padre entendió que yo tenía algo en común con Hilma af Klint. Ella estaba investigando sobre los filósofos occidentales, yo estoy más enfocado en los del Extremo Oriente. Posteriormente, mi padre dejó todas las obras de Hilma af Klint en su testamento para mí, en caso de que algo le sucediera a él. Hilma af Klint era la hermana de mi abuelo.

Mi padre tampoco tuvo éxito en encontrar un lugar para que todas las obras de Hilma af Klint permaneciesen por un largo período. En 1972, decidimos establecer la Fundación Hilma af Klint, para la cual las 1.200 pinturas abstractas de Hilma af Klint y todos sus cuadernos fueron donados en custodia. Ahora todos esos trabajos están bajo una red de seguridad legal.

Mi padre comenzó como el primer presidente de la Fundación. Mi hermano mayor, Gustaf, lo sucedió en esa tarea. Yo estaba en ese momento trabajando en

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

el exterior. Cuando Gustaf falleció, yo ya estaba de vuelta en Suecia y asumí el cargo de presidente de la Fundación. Además de clasificar varios aspectos de la Fundación, los principales objetivos eran: (I) Presentar a Hilma af Klint y sus obras al público internacional; y (II) Asegurar que se iniciara la investigación académica en torno a Hilma af Klint y sus obras y apoyar esos esfuerzos.

Todo comenzó con el éxito de la exposición en el Moderna Museet en Estocolmo, en 2013, y la subsecuente exposición itinerante en Europa, bajo su orientación, cuando más de un millón de personas vieron las obras de Hilma af Klint. Yo también insistí en que se realizaran seminarios en relación a esas exhibiciones, siendo integrados por historiadores religiosos, historiadores de ideas, así como también historiadores de arte. Esos seminarios fueron fundamentales para que la investigación académica se desarrollara en torno a Hilma af Klint y sus obras.

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

La gran conquista de Hilma af Klint fue hacer visible lo invisible. Ella presentó físicamente ideas filosóficas y conceptos espirituales para que nosotros pudiésemos observarlos en una tela.

Para Hilma af Klint, los aspectos religiosos y su forma artística eran como canales comunicativos. Ella estuvo particularmente influenciada por los rosacruces, los teosofistas y el Cristianismo. Es eso lo que intriga a los jóvenes de hoy, ¡un siglo después de que los cuadros hayan sido pintados!

¡Hilma af Klint pintó para el futuro y el futuro es ahora!

(Johan af Klint es sobrino nieto de Hilma y actual director de la Fundación Hilma af Klint en Estocolmo. Escribió este relato para el libro Los Colores del Alma el 4 de abril de 2018).

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Testimonio de Gustaf af Klint en 1998:

Muy en contra de su voluntad, mi padre heredó entera la colección del trabajo de Hilma. Él consideraba que la administración de esas obras era una responsabilidad muy grande para una sola persona. Por el contrario, Hilma consideró que él era la persona más adecuada para esa tarea. Felizmente, ella declaró que la presentación de su trabajo no debería ser realizada hasta 20 años después su muerte. Esto coincidía con el momento en que mi padre se jubiló, lo cual significaba que la tarea de lidiar con la colección comenzaría en un momento muy conveniente. Los aspectos más importantes que él consideró en esa época fueron:

- *Colocar la colección a disposición de aquellos que buscaban el conocimiento espiritual o aquellos que pudiesen contribuir para cumplir la misión encargada por los Líderes de Hilma;*
- *Proteger la colección para que recayera*

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

únicamente en manos de personas con una actitud incorruptible y para garantizar que se impidiera la profanación;

- *Organizar la preservación permanente de los trabajos. Para alcanzar estos fines, fue creada la Stiftelsen Hilma af Klints Verk (Fundación Hilma af Klint), situada en Estocolmo. Esta constituyó la base fundamental para futuras actividades.*

La presentación de la colección, sin embargo, no sucedió hasta que pasaron algunos años. Los intentos por sensibilizar el interés de los museos suecos no tuvieron éxito y fue recién a mediados de la década de los 80 que la primera exposición se produjo. El lugar fue en Los Ángeles, en 1986, como parte de una exposición llamada Lo Espiritual en el Arte – Pintura Abstracta 1890-1985. La exposición fue considerada pionera en el Arte Moderno y congregó pinturas de 87 artistas. Doce de las pinturas de Hilma fueron exhibidas en un salón separado. La exposición también

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

fue llevada a Chicago y a La Haya, en Holanda. Entre 1987 y 1988, las pinturas de Hilma fueron exhibidas como parte de la exposición escandinava Konkret I Norden (Arte Concreta en Escandinavia), exhibida en Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca. Posteriormente, se realizó una exposición organizada por el Nordiskt Konstcentrum (Centro de Artes Nórdicas). Visitó Helsinki, Nueva York, Reikiavik y Moss, en Noruega. De 1989 a 1991, esta exposición fue exhibida en el Moderna Museet en Estocolmo, después en Gotemburgo y Lund en Suecia, y en Odense, en Dinamarca. Las exposiciones variaron un poco en sus presentaciones, pero consistieron en muestras de entre 90 y 125 pinturas.

Durante 1991-1992, las exposiciones de las pinturas de Hilma fueron realizadas en Albertina en Viena, Graz en Austria y Passau en Alemania. Allí se incluyeron cerca de 90 pinturas.

La siguiente gran exposición en la que sus pinturas

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

fueron exhibidas fue en el Schirn Kunsthalle en Frankfurt, durante el verano de 1995. Esta exposición, llamada Okkultismus und Avant Garde – von Munch bles Mondrian – 1900-1915 (Ocultismo y vanguardia – de Munch a Mondrian – 1900-1915), contenía 787 obras, entre las cuales 18 pinturas eran de Hilma, exhibidas en salas separadas. Durante 1998, las dos pinturas premonitorias de 1932, mostrando dos escenas de la Segunda Guerra Mundial, fueron expuestas en Estocolmo. En abril y mayo de 1998, habrá una gran exposición dedicada al trabajo de Hilma en Sodertalje – Konsthall, al sur de Estocolmo. Se presentarán 110 pinturas, dando énfasis al período en el que Hilma pintó bajo la influencia de la Antroposofia y de su fundador, Rudolf Steiner. Al mismo tiempo, las obras de Hilma estarán participaron en una exposición que será realizada en Melbourne, en la Galería Nacional de Victoria, llamada "Mas allá de la sensación": Arte Moderna e Imaginación Religiosa. Esta exposición será semejante a la realizada en Frankfurt en 1995.

Una nueva exposición está siendo planeada para

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

ser exhibida en el Liljevalchs Konsthall en Estocolmo, el cual será inaugurado en noviembre de 1999 y continuando en el nuevo milenio. La intención es mostrar las principales obras, un total de 193 pinturas.

También tuvo participación en pequeñas exposiciones con varias pinturas tanto en Suecia como en el exterior. Con el fin de promover la concientización pública sobre el trabajo de Hilma, fue promocionada en paralelo con exposiciones bajo la forma de inclusión en diccionarios de Arte, referencias en libros y monografías, como también ilustraciones o textos. **¡Hasta un libro escolar alemán menciona el trabajo de Hilma!** Como consecuencia de muchas exposiciones en los últimos años, el interés por el trabajo de Hilma af Klint aumentó. Eso se manifiesta en el nivel de indagación y participación en distintos eventos artísticos.

Gustaf af Klint

Hijo mayor de Erik af Klint
y hermano de Johan af Klint

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

Epílogo

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

¡Todo fin es un nuevo comienzo!

Mi biografía se entrelaza significativamente con Hilma af Klint, gracias al destino que me llevó a conocer personalmente a ***Luciana Pinheiro***. Las ironías de la vida, es lo que surge como imagen en mi alma cuando recuerdo cómo todo comenzó. Conocí a Luciana por las redes sociales. Ella solicitaba autorización para participar como oyente en una cátedra que yo estaba por dictar en la Maestría y Doctorado en Educación de la Universidad de Campinas, en 2015. Mi primera reacción fue de negativa, pues el grupo estaba completo. Estaba casi escribiéndole la respuesta, diciéndole que las puertas estarían cerradas para ella, cuando en un momento de inspiración surgió una imagen: las personas valientes llegan hasta el final, mientras que otras sucumben a mitad de camino. Era posible que del grupo, inicialmente lleno, alguien se saliera. ¿Como decirle no a quien yo no conocía

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

personalmente, pero que podía ser alguien con fuerza suficiente para llegar hasta el final? Algo que pude constatar en los meses siguientes. La aparente vacilación de una respuesta casi automática presentó su punto de inflexión, su punto de cambio. Aquí nació mi conexión con Luciana y con Hilma. En aquel momento yo no poseía ni la más mínima noción de cuan significativa seria esta nueva decisión, cuando le respondí que, para ella, las puertas estaban abiertas.

Después de las primeras semanas de clases Luciana aprovechó los escasos momentos disponibles durante la informalidad de los encuentros en la cafetería de la Facultad de Educación para hablarme sobre su proyecto. Con entusiasmo ella me describía su investigación sobre la biografía de una pintora sueca que había conocido a Steiner personalmente, que había estudiado la Doctrina de los Colores de Goethe, que fue antropósofa, que había anticipado las pinturas abstractas, que quedó en el anonimato por elección

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

propia y que se estaba iniciando su reconocimiento público mundialmente. Luciana describió todo eso en apenas unos minutos, mi reacción fue de la más genuina sinceridad: “Debes mostrarle eso al mundo”. Yo no sabía cuál seria el impacto de mis palabras en la alma de la autora. Años más tarde ella me reveló que ese encuentro fue el impulso definitivo para afianzar su intención de publicar el libro. En aquel encuentro pude vislumbrar que ella tenía dentro de sí el espíritu de la investigación.

Hoy sé que aquel simple encuentro estaba lleno de sincronicidades, cuyo contenido solo puede ser percibido por una conciencia despierta para las categorías junguianas que puede percibir los hilos del destino. ¿Cuáles sincronicidades? Por “coincidencia”, al inicio del segundo semestre de 2015 yo estaba trabajando en la biografía de alguien que había permanecido en el anonimato por voluntad propia, que se había involucrado en el movimiento

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

antroposófico, que poseía también una obra magnífica en el ámbito esotérico, que había investigado a Goethe y Steiner, que había sido polémico y permanecía sin ser reconocido. Yo me preguntaba: ¿por qué ciertas personas exploran caminos paralelos a los centros de atención? ¿Cuánta valentía habrá que tener para traer al centro a quien fue colocado al margen del olvido? ¿Por qué pocas personas se esfuerzan por dar mérito a los que fueron olvidados por la historia? Estos fueron los ingredientes para mi propuesta de traer al mundo la biografía de la enigmática personalidad de Hilma af Klint.

Otras coincidencias estaban presentes. Mi investigación de postdoctorado en la Universidad de Campinas era justamente sobre la fenomenología de Goethe, yo estaba profundamente sumergido en la Doctrina de los colores de Goethe y en el desafío de traer la fenomenología de Steiner, colocado hace más de un siglo al margen de lo académico, hacia el

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

foco de atención. Otras coincidencias: Luciana y yo tenemos contacto con la Antroposofía, ambos somos artistas e investigadores y ambos trabajamos con la biografía humana. Tuve el privilegio de ser testigo innumerables veces del brillo que surge en los ojos de Luciana cada vez que ella tiene la oportunidad de hablar y explorar el proceso de descubrir a Hilma af Klint. Menciono esto, queridos lectores, para ilustrar una cualidad de intimidad y verdad que Luciana busca establecer cotidianamente con la biografía de Hilma. Este libro es resultado de una larguísima peregrinación, de caminatas por el desierto de la posmodernidad, de alguien que no paró para descansar en los oasis, de alguien que posee intensa dedicación hacia lo que hace.

La cercanía con Luciana significó para mí, simultáneamente, el acercamiento a la obra y vida de Hilma. De las primeras pinturas que vi en los catálogos, hasta el día en que tuve la oportunidad

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

de estar en la exposición en la Pinacoteca de Sao Paulo, las obras de Hilma me despiertan emociones, preguntas y deslumbramientos. Me siento siempre invitado a participar del descubrimiento de todo lo enigmático en Hilma. Ya visité diversas exposiciones de pintores abstractos en varios museos europeos y brasileiros. Como regla general, mi alma salía hueca y vacía cuando veía las obras, que siempre me parecieron especulaciones fortuitas en la era del intelectualismo extremo, con discursos sofisticados en su auto-representación para camuflar la absoluta ausencia de esencia y que caen en la ultrajante efeméride del olvido. La excepción siempre fue la obra de Kandinsky. Ahora puedo agregar la excepción de Hilma af Klint. Sus pinturas permanecen vivas y activas en mi alma, dicen algo que ya comprendo, expresan símbolos que estoy meramente tanteando, anuncian misterios que permanecen sin revelar para mí. De a poco, Luciana y yo fuimos intercambiando

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

nuestros descubrimientos, nos convertimos en un grupo de investigación informal motivados por la más genuina voluntad de descubrir y que se enriquece mutuamente cuántos más intercambios ocurren. Las obras de Hilma af Klint nos invitan hacia los más profundos misterios de la existencia humana, natural y cósmica. Sus pinturas solicitan una mirada apropiada al contenido del mensaje. No es la mirada consumista, ni la mirada desvariada que deambula por los atractivos superficiales disponibles en cada dispositivo electrónico conectado a la red mundial de información, ni la mirada empapada por los lentes materialistas que poseen el auténtico gesto de ver más allá de la apariencia. Las pinturas portan una paradoja en los tiempos pos-modernos, en el tiempo del frenesí delante del diluvio de las imágenes y de las informaciones, ellas requieren una mirada que indaga en lo profundo y lo amplio. Necesitamos tiempo para que cada línea, color o forma se sedimenten en nuestra

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

alma. Necesitamos tiempo para que cada serie pintada tenga sentido y significado, alimentando nuestra alma. El ojo del cuerpo y el ojo del espíritu necesitan entrar en unidad, este es el pre-requisito epistemológico de la fenomenología artístico-científico-religiosa que yace como telón de fondo de todo lo que Hilma produjo. Ella estaba muy adelantada a su tiempo y al nuestro. Hilma desarrolló pasos biográficos que corresponden al proceso de individuación junguiano, permeado por la polaridad entre la gloria de la salvación y el riesgo de la auto-negación. Para mí, el mejor término que la define es sui generis. Y, cuando estamos delante de alguien que fue sui generis, solo la comprendemos de verdad si nos permitimos conocerla a través de los conceptos que ella misma engendró para configurar su individualidad durante la existencia terrena, y no a través de la interferencia de las representaciones que creamos al respeto de la personalidad en cuestión, que en el fondo distorsionan lo que vemos en lugar de

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

revelar. En este sentido, Hilma reúne todo el contenido y potencial social de la Filosofía de la Libertad de Steiner frente a la cualidad del conocimiento al respecto de otro.

El grupo de investigación informal fue descubriendo de a poco ciertos elementos constituyentes y esenciales de las obras de Hilma. Por ejemplo, la constante presencia de dos conceptos fundamentales de la fenomenología de Goethe: polaridad y Steigerung. Cuando el ojo espiritual absorbe estos dos conceptos y los concilia con el ojo corporal, el gesto de la mirada se vuelve fértil. Hilma estaba en conexión con el misterio del ser humano moderno a través de la tradición literaria de los templarios, pues pintó la serie Parsifal y anunció aspectos venideros en la serie de los Cisnes, conectadas a Lohengrin – el hijo de Parsifal. Los misterios del Grial permean algunas de sus pinturas por la presencia del Cáliz y de la Cruz. También en la serie El Caos Primordial, Hilma parece

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98

registrar la Cruz del demiurgo, el principio primigenio de formación del mundo, ya presentes en el Timeo de Platón algunos siglos antes del nacimiento del Cristianismo. Y sobre todo, algo que poquísimas personas reconocen y a lo cual también Jung tuvo notoria dedicación: la presencia del axioma de María en las pinturas y el secreto de los alquimistas durante la Edad Media.

Cité todos estos descubrimientos de nuestro grupo de investigación informal en apenas un párrafo, para que usted – querida lectora, querido lector – se sienta incitada, incitado a saber mucho más y a participar de la corriente de revelación del misterio Hilma af Klint. Además de eso, para que usted, personalmente o a través de las redes sociales, entre en contacto con Luciana para poder decirle: "¡Debes mostrarle eso al mundo!". Pues el valor del reconocimiento social que recibimos de cada persona, en nuestro tiempo post moderno, es una gota de agua que impulsa la travesía

Protegido por © Lei Nº 9.610/98

en el desierto.

Las últimas palabras de un epílogo son las últimas palabras de un libro. Que en sus almas – queridos lectores – las semillas de este libro y de las obras de Hilma clamen por mucho más. Y que en el alma de la autora de este libro ya estén siendo gestionados los futuros libros que buscan comprender el misterio Hilma af Klint.

¡Todo fin es un nuevo comienzo!

Jonas Bach

Post-doctor en Educación, investigador
de la fenomenología de Goethe
y de la filosofía de Steiner, antropósofo
y escritor. Marzo 2018

Luciana Pinheiro
Protegido por © Lei Nº 9.610/98